متحف الفن الإسلامي
Museum of Islamic Art

عجائب الخلق

أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي

SilvanaEditoriale

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر

صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

عجائب الخلق
أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي
تاريخ المعرض: 4 آذار/ مارس – 11 تموز/ يوليو 2015
متحف الفن الإسلامي
الدوحة، قطر

كتاب المعرض

النصوص:
د. منية شخاب أبو دية، بيل غرينوود، د. تاليا كينيدي، د. اسلي ميكلسن، د. نور سوبرز خان

التصوير:
سمر كساب، مارك بلينزو

الرسوم:
شارلين كسندورف

الترجمة:
هيفاء حمزة

مراجعة النصوص:
سلام شقري

الإدارة الفنية وتصميم الغلاف:
جياكومو ميرلي رشا تقي الدين

تصميم الكتاب:
موريو ماركيزي

إدارة المشروع:
جوزيل ليغاستي، ميكيلي بيلزي

إدارة الإنتاج لدى سيلفانا إيديتوريالي:
داريو تسيموريللي

تنسيق الإنتاج لدى سيلفانا إيديتوريالي:
ميكيلا براماتي

خطوط الطباعة الإنكليزية: فرونيفر، خط متحف الفن الإسلامي
خطوط الطباعة العربية: تسنيق، خط متحف الفن الإسلامي

القصص المروية في هذا الكتاب هي ملخصات تستند إلى النصوص والمراجع التاريخية الأصلية.

تمت طباعة الكتاب وتجليده في إيطاليا. الطبعة الأولى.

الرقم الدولي المعياري ISBN: 9788836630752

نبذة حول المؤلفين

الدكتورة منية شخاب أبو دية هي أمينة قسم شمال افريقيا وأيبيريا في متحف الفن الإسلامي، الدوحة. أكملت شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي وعلم الآثار، في جامعة بنيون-السوربون في باريس، مع تخصص في بلدان المغرب والمناطق الصحراوية. درّست الدكتورة شخاب أبو دية الفن الإسلامي لطلاب كل من درجتي البكالوريوس والماجستير، طوال أربع سنوات، في جامعة السوربون والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية INALCO، كما قدمت العون لقسم الفن الإسلامي في متحف اللوفر في باريس. في متحف الفن الإسلامي، تولت تنظيم معرض "الحج- الفن في رحاب الرحلة" (2013 - 2014)، بالتعاون مع المتحف البريطاني، وشاركت في تنظيم معرض القاجاريات (2015).

ويليام غرينوود هو أمين قسم المناطق الإسلامية الوسطى في متحف الفن الإسلامي، الدوحة. تلقى تعليمه في اللغة العربية والدراسات الشرق الأوسطية في جامعة كامبردج، وفي تاريخ الفن في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، في لندن. عمل كقيّم مساعد في عدة معارض سابقة أقامها متحف الفن الإسلامي، مثل "هدايا السلطان" (2012)، و"جذور عربية" (2012)، و"جبل الفيروز: الفن الأفغاني تراث واستمرارية" (الدوحة، 2012؛ لندن، 2013)، وكان القيم الرئيس لمعرض "فولاذ وذهب: سيوف تاريخية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي" (2013)، ومعرض "ملوك وبيادق: ألعاب لوحية من الهند إلى إسبانيا" (2014)، وكذلك المعرض الأخير الذي نظمه حديثا "حلم النمر: السلطان تيبو" وقد افتتح في أيلول/ سبتمبر 2014.

الدكتورة تاليا كينيدي هي نائب مدير المتحف للتعليم في متحف الفن الإسلامي، الدوحة. تلقت تعليمها الأكاديمي في الفن الإسلامي وتاريخ المعمار، المضمار الذي نالت فيه شهادة الدكتوراه (2006) ونشرت بحثا مصدقا بمراجعة الأقران. تولت الدكتورة كينيدي، من 2002 إلى 2007، مناصب في كل من معهد الدراسات الإسماعيلية ومتحف فكتوريا وألبرت وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن. من 2007 إلى 2010 كانت المدير المؤسس لمعهد جبل الفيروز للفنون والعمارة الأفغانية في كابول، ولا تزال عضوا نشطا في هيئة إدارة هذا المعهد. في 2011 تلقت الدكتورة كينيدي منحة زائر أكاديمي في معهد غيتي لتقنيات الحفظ وفي مؤسسة دوريس ديوك للفن الاسلامي، قبل أن تلتحق بمتحف الفن الاسلامي سنة 2012 وتترأس فريق التعليم.

الدكتورة اسلي ميكلسن هي رئيسة قسم الأمناء والبحوث في متحف الفن الإسلامي، الدوحة. نالت شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي من جامعة ستلفانيا، مع تخصص في آسيا الوسطى وإيران خلال القرون الوسطى. حاضرت الدكتورة ميكلسن في تاريخ الفن في كلية بارسونز باريس للفنون والتصميم وفي مؤسسة جبل الفيروز في كابول، في السابق، وكانت القيم الرئيس لمعرض "جبل الفيروز: الفن الأفغاني تراث واستمرارية (الدوحة، 2012؛ لندن، 2013)، ومعرض "عجائب الخلق: أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي" (2015). أما معارضها القادمة، فتتضمن دراسة حول البشت العوني، وبحث حول مجموعة متحف الفن الإسلامي من القطع المطلية بالطلاء المعدني والمينا.

الدكتورة نور سوبرز خان هي أمينة قسم تركيا في متحف الفن الإسلامي، الدوحة. أنهت الدكتوراه في التاريخ العثماني سنة 2012 في كلية الدراسات الآسيوية وشرق الأوسطية، في جامعة كامبردج، بعد أن نالت البكالوريوس في الدراسات الشرقية (العربية والفارسية) من نفس الجامعة، سنة 2006. شغلت الدكتورة سوبرز خان، منصب أمينة التراث الإيراني، من 2012 إلى 2013، للمخطوطات الفارسية في المكتبة البريطانية، حيث عملت على انشاء نظام رقمي للمراجع خاص بالمخطوطات الفارسية. في متحف الفن الإسلامي، تولت تنظيم معرض "بناء مجموعتنا الفنية: المرقعات الصفوية والمغولية" (2014)، ومعرض القاجاريات (2015).

شكر من المؤلفين

نود التعبير عن شكرنا الخاص للدكتور بإثيل رايس من كلية أمهرست، والدكتورة لادان أكباريا من المتحف البريطاني، والدكتور أليستر واتسون من مكتبة بودليان، وبيزا مالكولم من متحف المستشرقين. نود أن نوجه شكرنا أيضا إلى ميكايلا نايرز لمساهمتها في البحث حول القصص. فضلا على ذلك، نعبر عن امتناننا لدار النشر سيلفانا إيديتوريالي لتعاونهم المتفاني مع منشورات متحف الفن الإسلامي وفريق الوسائط المتعددة. وأخيرا نود إهداء هذا الكتاب للأطفال واليافعين من أبناء وبنات قطر، نشكركم على قراءتكم قصصنا والاستماع لها. ونحن ننتظر بفارغ الصبر للاستماع إلى بعض من حكاياتكم أيضا.

متاحف قطر

سعادة
الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

سعادة
الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني
نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

منصور بن إبراهيم آل محمود
المستشار الخاص والرئيس التنفيذي بالإنابة

متحف الفن الإسلامي

عائشة الخاطر، **المدير**
دانيل براون، **المدير بالإنابة، لشؤون العمليات.**
الدكتور إيلكا شتاخت، **المدير بالإنابة، لشؤون المقتنيات**
الدكتورة نالا كيشي، **المدير بالإنابة، لشؤون التعليم**

الأمناء والأبحاث
د. لمحلي ميكنسن، **رئيس قسم الأمناء والأبحاث، أمينة المعرض**
د. منية نشخلاف أبو تبة، **أمينة قسم شمال إفريقية وأيبيريا**
وسام عربيوو، **أمين قسم المناطق الإسلامية الوسطى**
د. نور سوبرز خان، **أمينة قسم تركيا**
خلان السيد، **مسؤولة البحوث**

إدارة المقتنيات:
جوناثن ويلسون، **رئيس إدارة المقتنيات**
تاسي كونستانتينو، **أمين السجلات**
يوسف حناجي، **منسق قسم المقتنيات**
ماري مارتن، **منسق قسم المقتنيات**
منى صالح علي الساعي، **أخصائي توثيق**
كليماسن برغال، **باحث توثيق**
إلينا نيومان، **منسق توثيق**
كريغ هوي، **مسؤول معالجة الأعمال الفنية**
مارتن باين، **معالج أعمال فنية**
تشارلز ماهاني، **معالج أعمال فنية**

الترميم
أريستوتاليس جور جيوس ساكيلاريو، **رئيس قسم الترميم**
جيرالدين اوبير، **حفظ وترميم القطع المعدنية والمجوهرات**
أميلي كوفارت ديمرنيه، **حفظ وترميم الأوراق**
ريم الحراعي، **منسق مختبر**
ستيفان ماساروميندش، **حفظ وترميم المشغولات الحجرية والخشبية**
جوهنا أولاهسدوتر، **حفظ وترميم الخزف والزجاج**
ناتانا جدانوما، **حفظ وترميم الأنسجة والسجاد**

المعارض:
نتيجة النصر، **رئيس قسم المعارض**
انجلينا ماونتفورد، **مسؤول معارض أول**
رورالي ويرنر، **منسقةمعارض (مدير المشروع)**

قاعات العرض:
ستيف باركلي، **رئيس قسم قاعات العرض**
جوزيف اسبيارس، **مسؤول إشراف على قاعات العرض**
ريالدو بانوماكال، **تقني قاعات العرض**
رومل ديلا مبغا، **تقني قاعات العرض**
أومل مانغوني، **تقني قاعات العرض**

الوسائط المتعددة:
مارك بلينزو، **رئيس قسم الوسائط المتعددة**
سمير كساب، **مصورة استوديو**
أمين ديبان، **مصور**
كريستيان شلاشتير، **مسؤول الفيديو/ أخصائي أفلام**
ماريس ايداكوميتال، **مشرف النمذجة ثلاثية الأبعاد**

المطبوعات:
جوزيل ليفاسيي، **رئيس قسم المطبوعات**
رنده تقي الدين، **أخصائي تصميم غرافيك**

التسويق:
أريج عزيزي، **رئيس قسم التسويق**
بدرور هنحالي، **منسق الاتصالات**
عهود الطوبل، **تصميم غرافيك**

الإنترنت:
إيان إيدلمان، **رئيس الموقع الالكتروني**
عثمان أحمد، **مشرف أخصائي على مواقع التواصل الاجتماعي**
هديل المريخي، **إشراف على نشر مواد موقع الإنترنت**
بيتي شاكو، **تصميم وتطوير الموقع الالكتروني**

الترجمة:
سلام شعري، **رئيس قسم الترجمة**

التعليم والبرامج الأكاديمية:
نورا عبد المجيد حسين، **مسؤول تنسيق البرامج العامة**

التواصل مع المجتمع:
فاطمة الهتمي، **رئيس قسم التواصل المجتمعي بالإنابة**
سارة نور، **مسؤول تنسيق التعليم**
مريم الأنصاري، **منسق تواصل مجتمعي**
صفا ارشاد، **منسق تواصل مجتمعي**

التربية الفنية:
د. سابرينا باس، **رئيس قسم التربية الفنية**
ميليا دي مورا، **مدرّب فني**
نور فوسيبي، **مدرّب فني**
رونا سواق، **مدرّب فني**
بيالا زاده، **مدرّب فني**

الخط العربي:
سعيد الأنصاري، **رئيس قسم الخط العربي**
حسان علي، **خطاط متخصص**
حسين احمد، **خطاط متخصص**

الإرشاد في المتحف:
روضة محمد، **رئيس قسم الإرشاد**
عبد الله الدوسري، **مسؤول تنسيق الإرشاد**
سامي الأحباني، **مرشد**
محمود علي، **مرشد**
فاطمة بهادوري، **مرشد**
أحمد حسين، **مرشد**
مشاعل ابراهيم، **مرشد**
سعيد المري، **مرشد**
عيشة بيروزي، **مرشد**
عنود الشمري، **مرشد**

المكتبة:
سوزان باركر ليمي، **رئيس المكتبة**
عبد التواب الخضري، **أخصائي مكتبات**
أحمد المرزوقي، **مسؤول الخدمة العامة في المكتبة**
إيهاب محمد، **مسؤول متخصص بكتب الأطفال**
عائشة الحر، **مسؤول تنسيق الخدمات التقنية**
الشيخة شيماء آل ثاني، **مسؤول تنسيق الخدمات التقنية**
هنام احمد، **منسق مكتبة**
سمنة منير، **منسق مكتبة**

الإدارة:
رولا الشيخ، **رئيس القسم الإداري**
عبد الوحيد اسحق، **موظف إداري**
معصومة سلاري، **مدير إداري**

القسم الأمني:
محمد الأنصاري، **رئيس القسم الأمني**

المرافق:
جون شيلدز، **رئيس قسم المرافق بالإنابة**
إيمرين أرسيو اسيدو، **مهندس مرافق**
هري هاريفا، **مهندس مرافق**
أحمد السعدي، **تقني مرافق**
رولان نوارون، **تقني مرافق**
الشيماء صلاح الأسمر، **مسؤول تنسيق**
رشيد المريخي، **مسؤول تنسيق مرافق**
أمين الشناوي، **مسؤول تنسيق مرافق**

الخدمات اللوجستية:
مارك أولد، **رئيس الخدمات اللوجستية**
روهيت نونجعال، **مسؤول الخدمات اللوجستية**

الفعاليات:
ديانا رزق، **رئيس قسم الفعاليات**
ميرنا باتير، **مسؤول تنسيق فعاليات**
مراز احمد، **منسق فعاليات**
مشاعل المحمدي، **منسق فعاليات**

خدمات الزوار:
ميزيدي ويلسون، **رئيس قسم خدمات الزوار**
عهود الأحمد، **موظف خدمات الزوار**
فاطمة الأكتاه، **موظف خدمات الزوار**
نوال العيسى، **موظف خدمات الزوار**
مهجان البلوشي، **موظف خدمات الزوار**
محمد الحداد، **موظف خدمات الزوار**
شيماء حمد، **موظف خدمات الزوار**
سارة حمراوي، **موظف خدمات الزوار**
شهد الهاشمي، **موظف خدمات الزوار**
عبد الرحمن الحورب، **موظف خدمات الزوار**
محمد جمعة، **موظف خدمات الزوار**
جواهر الكربي، **موظف خدمات الزوار**
عائشة الموسى، **موظف خدمات الزوار**
منى عثمان، **موظف خدمات الزوار**
محمد الرحمة، **موظف خدمات الزوار**
شيماء الحايج، **موظف خدمات الزوار**
طلال الشمري، **موظف خدمات الزوار**
فيصل التميمي، **موظف خدمات الزوار**

حديقة متحف الفن الإسلامي:
روبرت إيست، **رئيس حديقة متحف الفن الإسلامي**
سالم الأسود، **مسؤول متخصص**
خالد جمد المري، **منسق شؤون الحديقة**
ياسر شبلي، **منسق شؤون الحديقة**
جاريد براون، **موظف مبيعات**

فهرست

افتتاحية ٩
سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني

تمهيد ١١
عائشة الخاطر
مدير متحف الفن الإسلامي

عجائب الخلق ١٢

الحيوانات في الفن ١٣

الماء ١٥

تناقل القصص والتقاليد والأداء ١٦

عروض الكراكوز ١٧

القطع ١٨

فريدون البطل يعبر نهر دجلة (الشاهنامة) ٣٢

السمكات الثلاث (كليلة ودمنة) ٣٥

التراب ٤٣

مرايا الملوك ٤٤

كليلة ودمنة ٤٥

القطع ٤٦

الفيلان (سلوان المطاع في عدوان الأتباع) ٥٨

الأسد والأرنب الذكي (كليلة ودمنة) ٦٠

الأسد وابن آوى (أنوار سهيلي) ٦٣

الهواء

الهواء ٧١

فهم وتفسير العالم الطبيعي ٧٢

التعاويذ والنذر ٧٣

القطع ٧٤

منطق الطير ٩٢

قصة أبو محمد الكسلان (ألف ليلة وليلة) ٩٥

النار

النار ١٠٣

السلطة والمسؤولية والشرعية الملكية ١٠٤

الشاهنامة ١٠٥

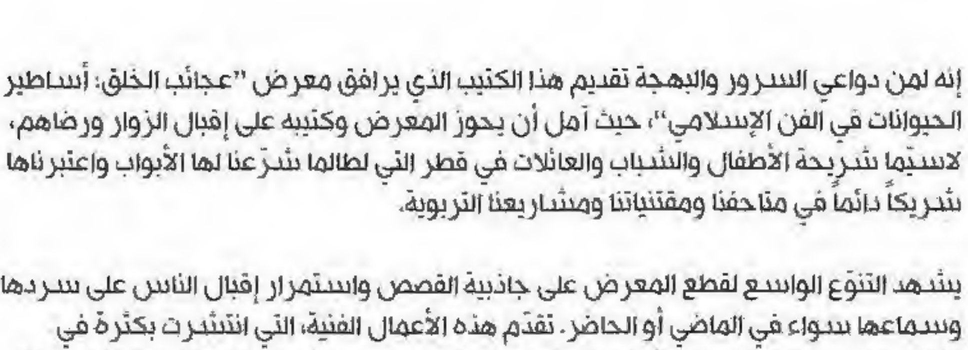
القطع ١٠٦

اسفنديار والمراحل السبع (الشاهنامة) ١٢٦

رحلة سندباد الثانية (ألف ليلة وليلة) ١٢٨

سام وزال والسيمرغ (الشاهنامة) ١٣١

إنه لمن دواعي السرور والبهجة تقديم هذا الكتيب الذي يرافق معرض "عجائب الخلق: أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي"، حيث آمل أن يحوز المعرض وكتيبه على إقبال الزوار ورضاهم، لاسيّما شريحة الأطفال والشباب والعائلات في قطر التي لطالما شرّعنا لها الأبواب واعتبرناها شريكاً دائماً في متاحفنا ومقتنياتنا ومشاريعنا التربوية.

يشهد التنوّع الواسع لقطع المعرض على جاذبية القصص واستمرار إقبال الناس على سردها وسماعها سواء في الماضي أو الحاضر. تقدّم هذه الأعمال الفنية، التي انتشرت بكثرة في الفنون التصويرية، للناظر فكرة خيالية رائعة عن الناس الذين عاشوا قبلنا، والذين لا نزال نتناقل قصصهم إلى اليوم. معرضنا هذا ما هو إلا فرصة لإلقاء الضوء على الأواصر الثقافية العميقة التي تربط قطر بغيرها من مناطق العالم الإسلامي، ناهيك عن إبراز معالم الإرث الثقافي الحيّ لدولتنا التي لا تزال الأساطير والحكايات والملاحم البطولية تسرد في مجالس سمرها.

لكلّ قطعة من قطع المعرض حكاية ترويها، وكلّنا أمل أن تلهم هذه الحكايات الزوّار والقرّاء معاً على مشاركة قصص الطفولة، والاحتفاء بالحكايات والأساطير الكثيرة التي تحفل بها الثقافات الأخرى. يعرض متحف الفن الإسلامي للمرة الأولى روائع من مقتنياته الوطنية إلى جانب روائع أخرى شاركت بها بعض المؤسسات الثقافية العالمية الأخرى. وبهذه المناسبة أتقدّم بجزيل الشكر إلى الجهات التي قدّمت مقتنياتها لمعرضنا على سبيل القرض، كما أشكر الأخصائيين الذين عملوا دون كلل أو ملل لتجهيز المعرض وتقديمه بأبهى صورة.

الميّاسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس أمناء، متاحف قطر

لطالما لعبت الحيوانات دوراً حيوياً في تماهي البشر مع عالم الطبيعة، سواء كانت هذه الحيوانات من سوائم الحمل والحرث أو وحوشاً مفترسة، وكائنات أسطورية أو حيوانات منزلية أليفة. ظهرت أولى الرسوم الفنية التي تمثل حيوانات على جدران الكهوف في أوروبا وآسيا قبل 35,000 سنة، ويُعتبر استخدام الرسوم والقصص والرموز الحيوانية مقوّماً رئيساً من مقوّمات الإنتاج الفني للعديد من الثقافات، بما في ذلك ثقافات العالم الإسلامي.

يظهر هذا الأسلوب بقوة في رسوم ونقوش معرض "عجائب الخلق" من خلال تشكيلة القطع الواسعة التي تشمل الحرف والمشغولات المعدنية والزجاج والمخطوطات. تعكس قطع المعرض تنوّع الإنتاج الفني الإسلامي الذي انتشر في طول العالم الإسلامي وعرضه ونجح في البقاء والاستمرار على امتداد الحقب والعصور. إلى جانب إذكائها الشعور بالروعة والجمال تعتبر هذه التحف الفنية استعراضا لإبداعات الفنانين وبراعتهم في تكييف العديد من الرسوم الحيوانية بشكل يتناسب مع الوسائط الفنية المختلفة. وظّفت الحكايات الخالدة لكتب كليلة ودمنة والشاهنامه وألف ليلة وليلة، التي يركّز عليها المعرض، شخصيات من عالم الحيوان في نوع من الإسقاط ترمي من ورائه إلى تسليط الضوء على فضائل البشر ونقائصهم.

نأمل أن ينجح المعرض في إطلاع جيل الشباب على هذه القصص الجميلة، واستخلاص الأمثولات والعبر منها، واعتماد الإرث الأدبي والفني العريق كركيزة لاستيعاب عالم الطبيعة بشكل أفضل، والاستعداد لأداء دور فاعل فيه.

يعبّر متحف الفن الإسلامي عن امتنانه العميق للدعم الذي حصل عليه من المتحف البريطاني، والمكتبة البريطانية، ومكتبة بودليان، ومتحف المستشرقين في قطر. إذ يعود الفضل إلى جهودهم الصادقة وتعاونهم في جعلنا نتقاسم هذه القصص الجميلة مع الجمهور.

أخيراً أتقدم بخالص الشكر لفريق متحف الفن الإسلامي الذي لولا جهوده ما أبصر هذا المعرض والكتاب النور.

عائشة الخاطر
مدير، متحف الفن الإسلامي

يركّز كتاب المعرض هذا على الحيوانات، الحقيقية والأسطورية، الموجودة ضمن الأساطير والحكايات والنوادر الخرافية في مجتمعات العالم الإسلامي. تعرّفنا هذه المخلوقات على القصص التي ظهرت فيها - ومنها الحكايات الكلاسيكية المعروفة على نطاق واسع والمحبوبة، مثل الشاهنامة، وكليلة ودمنة، وألف ليلة وليلة. تعطي تواريخ باقة القطع الواسعة التي يقدمها هذا المعرض من مخطوطات وأنسجة وفخاريات ومجوهرات وتحف زجاجية ومعدنية فترة زمنية تمتد من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر، مما يدل على استمرارية الشغف بهذه الشخصيات والقصص. جرى تصنيفها هنا تبعاً للعناصر الطبيعية الأربعة التي تعيش فيها تلك المخلوقات: النار والهواء والماء والتراب.

برزت الحيوانات في الإنتاج الفني لدى مختلف الثقافات، بدءاً من الأزمنة البعيدة والأماكن النائية التي يربطها الاحتفاء المشترك بالحكايات الخيالية، والمعزى والدروس التي تتضمنها تلك القصص. تستند نوادر الحيوانات الخرافية في العالم الإسلامي على تراث غني من الأساطير والحكايات من الحقبة ما قبل الإسلامية، وقد أضافتها إلى التراث الإسلامي أجيال جديدة من رواة القصص والكتّاب. استخدمت القصص وأبطالها لتفسير الظواهر الطبيعية، ولتقديم الحماية، وأيضاً لإنارة الطرق أمام بني البشر لكي يتبعوها. وجرى تناقلها عبر العديد من الوسائل؛ من خلال السرد الشفهي، وعروض التمثيل الشعبية، والمخطوطات المصوّرة.

الحيوانات في الفن

وفقاً للتعاليم الدينية في العالم الإسلامي، لا ينبغي أن تتضمن الفنون الدينية صوراً تشخيصية، بما في ذلك داخل الجوامع وفي القرآن والكتابات المقدسة. أما على المستوى المدني، فهنالك وفرة بهيجة من الصور التشخيصية في الفنون البصرية. استخدمت تلك الصور غالباً كأدوات تربوية، مع مضمون أخلاقي قوي، أو كشارات حماية مستمدة من التقاليد الشعبية، كما يُشاهد في كتاب المعرض هذا. وُضعت، في بعض الحالات، عيوب متعمدة على الأعمال الفنية التي تحمل صوراً تشخيصية للتأكيد، بشكل صريح، على أن تلك الصور لا تهدف إلى تقليد عجائب خلق الله.

الماء

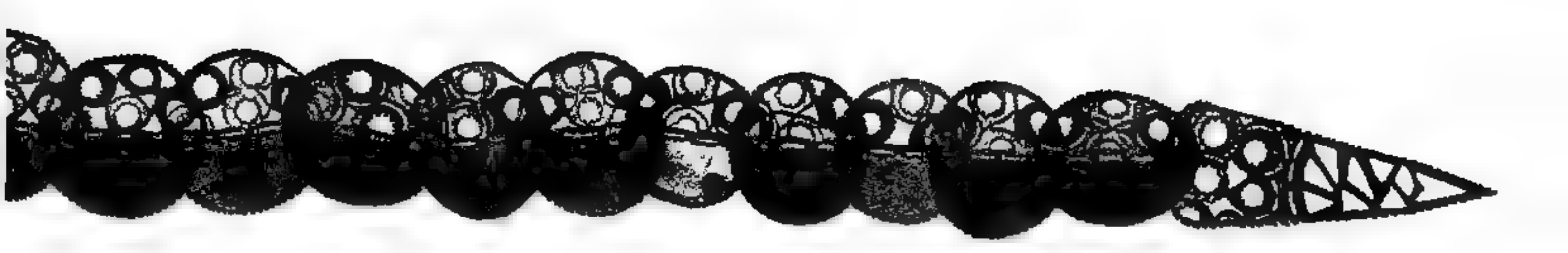
تناقل القصص والتقاليد والأداء

في حين كانت رعاية النخبة تعتبر مصدراً هاماً لتصوير الروايات التقليدية بواسطة الفنون البصرية، حافظ تناقل القصص الشعبي على هذا التراث حياً على مستوى المنازل والشوارع والأسواق. أتاحت مرونة القصص المروية إمكانية تبنيها وتكييفها واغنائها بشكل خلاق بسهولة أكبر بكثير من الأشكال الثابتة مثل الكتب. وكان لطريقة تناقل القصة وللشخص الذي يتلوها تأثير كبير على محتوى الرواية نفسها. شكلت الأسماك والمخلوقات البحرية شخصيات هامة في العديد من الحكايات، وكان يرويها البحارة الذين كانوا يكسبون قوتهم من البحر، سواء عبر الملاحة أو عبر الغطس في مياهه.

سواء كانوا من محركي الدمى أو الممثلين المسرحيين أو من أفراد العائلة، قام العديد من الأشخاص بأداء القصص. وقد يكون المتفرج طفلاً واحداً أو مئة من رجال الحاشية. ولدت مساهمات الذين أدوا القصص. مع المؤثرات الصوتية، وتحريفات النص الأصلي، والوسائل البصرية التوضيحية مثل الدمى أو الخلفيات الملونة. تجارب حية توقظ كافة الحواس، مما كان يساعد كافة المتفرجين على استذكار القصة. ومع أن حكايات الحيوانات تنقل اليوم من خلال وسائط متنوعة. مثل أفلام الكرتون والكتب المصوّرة وألعاب الكومبيوتر. لا يزال تناقل القصص التي لها أهمية ثقافية وبقاؤها يشكلان جزءاً كبيراً من التراث الشعبي في بلدان عديدة.

عروض الكراكوز

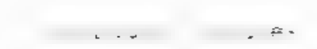
أعطيت هذه التسمية لعروض ظلال الدمى، التي كانت تقام تقليدياً في المقاهي أو المنازل، تبعاً لاسم الشخصية الرئيسية "كراكوز" أو "كراجوز" (العين السوداء) المستخدمة في العديد من الروايات. تتراوح الحكايات من العروض الهزلية الداعرة إلى التهكم السياسي، وكانت تعتبر من وسائل الترفيه الشعبية. تصنع الدمى من جلود الحيوانات المجردة من الصوف أو الوبر (غالباً من الإبل أو الغنم) وتكون رقيقة إلى درجة تجعلها شفافة. ثم تلوّن بألوان زاهية باستخدام الطلاء أو الأصباغ، مما يجعلها تشاهد بوضوح على شاشة العرض بفضل الخلفية المضاءة.
انتشرت هذه العروض وكانت شعبية في كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويُظن أن دمى الكراكوز ظهرت في عهد المماليك في مصر، ثم وصلت إلى تركيا إثر الفتح العثماني للمنطقة.
عروض الدمى هي أداءات بصرية وسمعية ترافقها موسيقى حية وأغانٍ مميّزة. على الرغم من كونها أصبحت نادرة على نحو متزايد، فلا يزال من الممكن العثور عليها في بعض الحفلات الخاصة أو في المناطق الحضرية، حيث توجد مجتمعات تحرص على الحفاظ على هذا النمط الفني الفريد.

دمية ظل من الرق
على شكل وحش بحري

الحقبة العثمانية، تركيا
القرن التاسع عشر الميلادي
رق وأصباغ
As1980,09.17
مجلس أمناء المتحف البريطاني

كانت عروض الكراكوز المسرحية، المعروفة أيضاً باسم عروض دمى الظل أو دمى خيال الظل، تتمتع بشعبية واسعة في الإمبراطورية العثمانية (1299 - 1923م). تنجز هذه الدمى بالجلود الشفافة وتصبغ بالألوان، ويمسك بها محرك الدمى خلف شاشة مضاءة بالشموع والفوانيس. كانت تستخدم لأداء عدد من الحكايات الشعبية. نرى هنا وحشاً بحرياً كبيراً، وهو شخصية رئيسية في القصص الشعبية التي يرويها أهل البحار.

Vellum Sea Monster-Shaped Shadow Puppet

Ottoman, Turkey
19th century
Vellum, pigments
As1980,09.17
The Trustees of the British Museum

Karagöz plays, also known as shadow puppet plays, were popular in the Ottoman Empire (1299–1923 CE). Painted on translucent leather and held by puppeteers against a screen illuminated by candles and lanterns, they were used to act out a number of popular tales. Here we see a mighty sea monster, a key character in the folk tales of a sea-going people.

طبق متعدد الألوان مطلي بالطين السائل مع رسوم أسماك

الحقبة السامانية، إيران أو آسيا الوسطى
القرن العاشر الميلادي
فخار مصقول وأصباغ متعددة الألوان
MIA.PO.900.2008

قد تكون السمكات الأربع المصوّرة على هذا الطبق رسماً جاذباً ببساطة، لحيوان وغذاء شائع. لكنها قد تشير كذلك إلى البرج والرمز الفلكي، الحوت، الذي يصوّر غالباً على شكل سمكتين. ويلاحظ هنا بالتالي أن هذا الرمز يظهر مرتين: مرة في زوج الأسماك باللون الأبيض الباهت، وأخرى في الزوج الملوّن بالأخضر الزيتوني.

Polychrome Slip-Painted Bowl with Fish Motif

Samanid, Iran or Central Asia
10th century
Earthenware, polychrome pigments
MIA.PO.900.2008

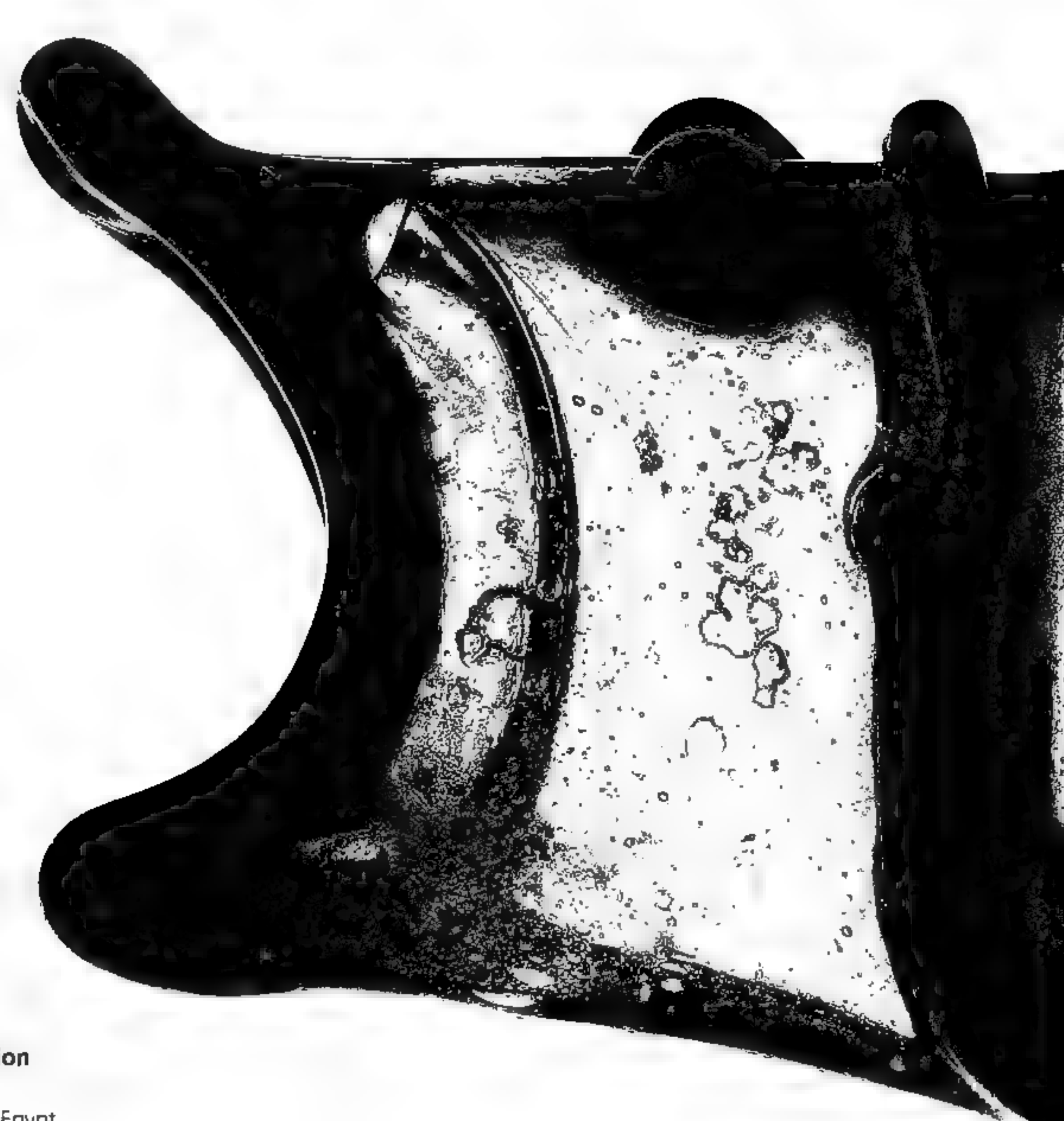
The four fish portrayed on this dish may simply be an attractive design of a common animal and food. They could also refer to the constellation and astrological symbol of Pisces, often portrayed as two fish, and here, therefore, appearing twice: once in a cream-coloured pair of fish, and again in an olive green-coloured pair.

تحفة زجاجية على شكل سمكة

الحقبة الرومانية أو البيزنطية، سوريا أو مصر
القرنان الثالث - الرابع الميلاديان
زجاج
MIA.GL.280.2004

كانت القطع الزجاجية، مثل السمكة التي نراها هنا، تنتج بأشكال حيوانية أخرى وطيور، وكانت تستخدم إما كأوعية أو كعناصر تزيينية. وهي من طراز الأواني الزجاجية التي تعود إلى نهاية العصر القديم وبداية العصر الإسلامي. عندما تعلق خارج الطاسات الزجاجية أو الأوعية الأخرى، تبدو وكأنها تسبح على الوعاء أو في السائل الذي يحتويه.

Glass Fish-Shaped Decoration

Roman or Byzantine, Syria or Egypt
3rd–4th century
Glass
MIA.GL.280 2004

Glass objects like this fish, which were also produced in the shape of other animals and birds, were used either as containers or decorative elements in Late Antique and Early Islamic glassware When attached to the outside of glass bowls or other vessels, they would have appeared to swim on or in the liquid held within

Brass Bowl with Fish Motifs

Injuid, Iran
14th century
Brass, traces of silver
MIA.MW.82.1999

The exterior of the bowl is decorated with scenes of courtly life. Inside are fish which, when the vessel was filled with water, would appear to swim within it. This may be a witty jest by the craftsman, or it may relate to the legend of Alexander the Great and his search for the fountain of eternal life, frequently depicted as full of aquatic life.

وعاء نحاسي مع نقوش من الأسماك

الحقبة الشوبانية، إيران
القرن الرابع عشر الميلادي
نحاس أصفر، آثار من الفضة
MIA MW 82 1999

يحمل الوعاء على سطحه الخارجي زخرفة تمثل مشاهد من حياة البلاط. وفي الداخل نقشت أسماك تبدو، عندما يملأ الوعاء بالماء، وكأنها تسبح فيه. قد يكون ذلك من باب الدعابة المبدعة على يد حرفي بارع، أو أنها إشارة إلى أسطورة الإسكندر الأكبر وبحثه عن ينبوع الحياة الأبدية، الذي كان غالباً ما يصوّر مليئاً بالكائنات المائية.

"فريدون يعبر نهر دجلة"، صفحة من شاهنامة الشاه طهماسب

الحقبة الصفوية، إيران (تبريز)
1535–1525 م
الفنان: السلطان محمد
حبر وألوان مائية غير شفافة وذهب، على ورق
MIA.MS.40.2007

فريدون هو بطل من الشاهنامة، استطاع، بصولجانه الذي يحمل في طرفه رأس ثور، أن يسقط الطاغية الشرير الضحاك، غاصب العرش الفارسي. تصوّر هذه اللوحة بداية المعركة بين الاستبداد والعدل، عندما انطلق فريدون الشاب مع جيشه في رحلة طويلة، وعبروا على ظهور الخيل نهراً مليئاً بالأسماك الواثبة.

'Faridun crossing the River Tigris' folio from the *Shahnameh* of Shah Tahmasp

Safavid, Iran (Tabriz)
1525–35 CE
Artist: Sultan Muhammad
Ink, opaque watercolour, and gold on paper
MIA.MS.40.2007

Faridun is a hero of the *Shahnameh* who, with his ox-headed mace, overthrows the evil tyrant Zahhak, the usurper of the Persian throne. This image depicts the beginning of this fight between tyranny and justice, when the young Faridun and his army have set off on their long journey, crossing on horseback a river full of leaping fish.

قارورة على شكل سمكة

الحقبة الفاطمية، مصر (القاهرة)
القرن العاشر الميلادي
بلور صخري منحوت
MIA.HS.34.2004

كان البلور الصخري - المرو (أو الكوارتز) الطبيعي النقي - مرغوباً بشدة في العالم خلال القرون الوسطى، لشفافيته وصفائه. وكثيراً ما رعت السلالة الفاطمية (969–1171 م) النحاتين ذوي الكفاءة العالية القادرين على نحت البلور. كانت هذه القوارير الصغيرة تصنع على شكل أسماك وتملأ على الأرجح بالعطور أو الزيوت باهظة الثمن، ولا شك أن أعضاء العائلة المالكة الذين استخدموها كانوا يعتزون بها.

Fish-Shaped Flask

Fatimid, Egypt (Cairo)
10th century
Carved rock crystal
MIA.HS.34.2004

Rock crystal—naturally occurring pure quartz—was highly prized for its transparency in the mediaeval world. The Fatimid dynasty (969–1171 CE) frequently patronised the highly-skilled carvers who were able to work the crystal. These small, fish-shaped flasks would have been filled with expensive perfumes or oils, and treasured by the members of the royal family who used them.

فريدون البطل
يعبر نهر دجلة
(الشاهنامة)

لسنوات عديدة، حكم العالم ملك ثعبان إسمه الضحاك. قام بالكثير من الأفعال الشريرة وكان شعبه يعيش في حالة رعب دائمة. غير أن الحكماء تنبأوا أن شاباً بطلاً يدعى فريدون سيأتي ويحرر العالم من ظلم الضحاك. عندما سمع فريدون قصص المعاناة التي يسببها الضحاك، قرر أن يهاجم الملك الثعبان. أعد العدة وانطلق مع جيشه، ووصلوا إلى ضفاف نهر دجلة. لكن البحارة امتنعوا عن تزويدهم بالزوارق لعبور النهر. بتصميم وعناد، غطس فريدون في المياه السريعة على ظهر حصانه الذي لا يعرف الخوف "كلرنك". عند رؤيتهم شجاعة فريدون، تبعه الجنود؛ وسرعان ما وصل الجيش إلى بيت المقدس حيث كان قصر الضحاك، ليجد الملك الثعبان قد هرب إلى الهند. عقب تحريره الناس من طغيان الضحاك، أقام فريدون في القصر واستمتع بملذات كثيرة. استشاط الضحاك غيظاً ورجع إلى المدينة برفقة جيش من الشياطين المحاربين. لكن شبان المدينة انتفضوا جميعاً للقتال مع جيش فريدون، و القبض على الضحاك، غير أنه لم يقتله. بعد رجوع الناس إلى حياتهم اليومية، أخذ الضحاك إلى كهف في جبال بعيدة. وهناك، تم تقييده بجلد أسد وأدخلت المسامير في جسمه لتثبيته على الجدران، مما منعه إلى الأبد من إيذاء شعبه مرة أخرى.

The Hero Faridun Crossing the Tigris
(Shahnameh)

For many years, the world was ruled by a serpent king called Zahhak. He committed many evil acts and his people lived in fear. But the sages foresaw that a young hero, Faridun, would release the world from Zahhak's oppression. After hearing stories of the suffering inflicted by Zahhak, Faridun determined to attack the serpent king. Setting forth with his army, they reached the banks of the River Tigris But the ferryman would not provide boats for them to cross. Undeterred, Faridun plunged into the rapid waters on his fearless horse Gulrang Admiring Faridun's bravery, his soldiers followed him, and the army soon reached Jerusalem where Zahhak had his palace—only to find that the serpent king had fled. Freeing the people from Zahhak's tyranny, Faridun settled into the palace and enjoyed many delights. Enraged, Zahhak returned to the city with an army of warlike demons. But all the young men of the city rose up to fight with Faridun's army to capture Zahhak. But Faridun did not kill the serpent king. As the people returned to their everyday lives, Zahhak was taken to a faraway mountain cave. There, he was bound in a lion skin, and nails were driven through his body to pin him to the walls, preventing him from ever harming his people again.

السمكات الثلاث
(كليلة ودمنة)

كان في أحد الأزمان ثلاث سمكات تعيش في بركة ماء بعيدة وهادئة. سمكتان من أصل الثلاثة كانتا عاقلتين وذكيتين بالفطرة، أما الثالثة فكانت غبية حمقاء. في أحد الأيام، مرّ بقرب البركة صيادان، وعندما أبصرا السمكات، قررا العودة في اليوم التالي مع شباكهما لاصطيادها. عند سماعها قول الصيادين، تركت إحدى السمكتين العاقلتين البركة في ذلك المساء دون أن تخبر الآخريين والتجأت إلى المجرى القريب. في اليوم التالي، عندما قدم الصيادان مع شباكهما إلى البركة، طافت السمكة الثانية الذكية على سطح الماء وتظاهرت بالموت. التقطها صياد ورماها جانبا. نجحت السمكة الذكية بالتملص نحو المجرى القريب ونجت بنفسها. أما الثالثة، الحمقاء، فقد غلب عليها الخوف وصارت تسبح مذعورة جبئة وذهاباً، يميناً ويساراً، إلى أن التقطها الصيادان، وطبخت.

The Three Fish

(Kalila wa Dimna)

There were once three fish living in a remote, cool pool of water. Two of the fish were wise and clever by nature, but the third was foolish. One day, two fishermen came across the pool and, seeing the fish, decided to return the next day with their nets. Hearing the fishermen's conversation, that evening one of the wise fish left the pond without telling the others and reached a stream nearby. The next day, when fishermen came with their nets to the pool, the second clever fish floated to the water's surface and pretended to be dead. The fishermen caught the fish and threw it aside. The clever fish managed to wriggle across to the nearby stream and was saved. But the third fish, the foolish one, was overcome with fear and swam in panic up and down, from right to left, until it was caught by the fisherman, and cooked.

Karagöz Plays

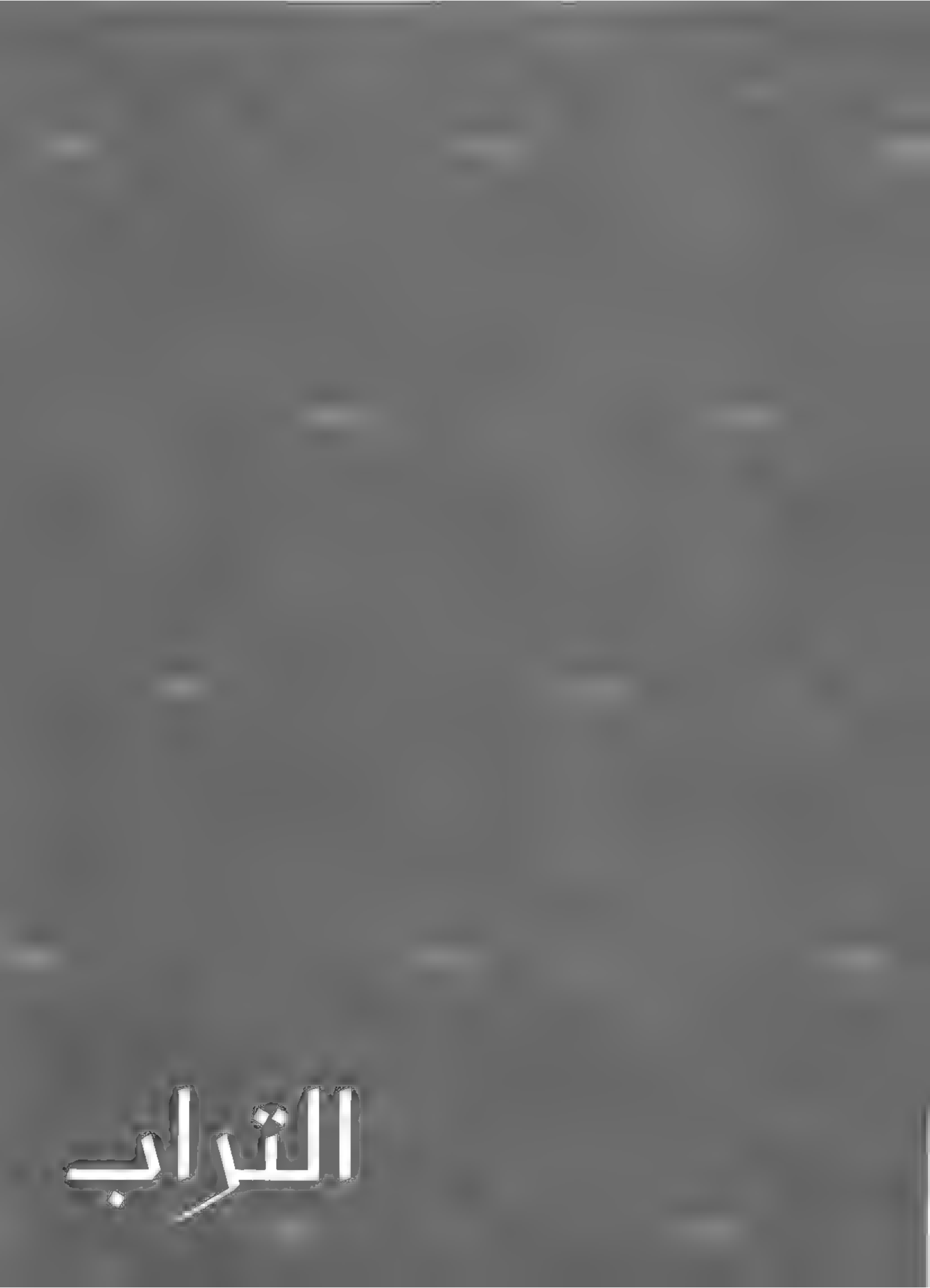
Traditionally held in coffee houses, or in private residences, Karagöz shadow puppetry plays are named after the central character Karagöz (Black Eye) in many of the narratives. The tales range from bawdy comedies to political satire, and were intended as popular entertainment. The puppets themselves are crafted from shaved animal skins (often camel or sheep) which are so thin as to be translucent. They are then brightly coloured with paints or stains. This allows them to be seen clearly against the lit backdrop of the performance. Popular throughout the Mediterranean world, it is thought that Karagöz puppetry began in the Mamluk period in Egypt, and travelled to Turkey with the Ottoman conquest of the region. Puppetry performances are visual and aural affairs, with live music and characteristic songs. Although increasingly rare, they may still be found in elaborate private parties or in urban settings, where communities preserve this unique art form

Transmission, Tradition, and Performance

While elite patronage was important for the depiction of narrative traditions in the visual arts, the oral transmission of stories kept them alive at the level of the home, street, and souq. The flexibility of a recited story allowed for adoption, adaptation and creativity much more readily than in fixed formats such as books. The ways in which a story was transmitted, and the person who performed it, had a significant impact on the content of the tale itself. Fish and sea creatures were important characters in many stories, which were told by seafaring peoples whose living was earned on or under the sea.

Professional puppeteers, actors, or family members all performed stories—whether for an audience of one child, or one hundred courtiers. The innovative contributions of the performer to the stories—with sound effects, departures from the original text, or props such as puppets or painted backdrops—all created a vivid and multi-sensory experience which helped everyone to remember the story. Although animal fables are transmitted today in a variety of media—such as cartoons, comic books, or computer games—the endurance of culturally-important stories remains today an important part of the oral tradition of many countries.

WATER

التراب

مرايا الملوك

"مرايا الملوك" هو نوع أدبي من القرون الوسطى نشأ في العالم الإسلامي خلال القرن الثامن، بالاستلهام من نصوص سابقة. وضعت هذه النصوص لتكون بمثابة إرشادات لحسن السلوك والقيادة المثلى، وكان الغرض منها تعليم الأمراء والسلاطين، من كل الأعمار، طريقة الحكم السليمة، والمتوافقة مع التعاليم الدينية على الأخص. استخدمت كلمة مرآة للدلالة على صورة الحاكم المثالي التي يعكسها النص.

كان الأدب الذي يصف طرق القيادة السليمة يشكل جانباً هاماً من ثقافة القرون الوسطى، وخاصة في العالم الإسلامي. وتنزع النصوص التي تصف فضائل الرجل المثالي (صورة "الملك الصالح" على الأغلب)، إلى تطبيق هذه الفضائل على شخصيات خيالية. رافقت هذه القصص القصيرة، في معظم الأحيان، صور حيوانات "ناطقة"، مثل الأسود والخيول والفيلة والأرانب البرية، وهي تحمل خصائص بشرية واضحة. يساعد استخدام الحيوانات كشخصيات في القصص على نقل مفاهيم فلسفية، أو يتيح رواية قصة مقنعة للأطفال. توفر صور هذه الشخصيات إمكانية فهم قصص معقدة، بصرياً وذهنياً على حد سواء، بينما تضيف لمسة فكاهية.

كليلة ودمنة

كليلة ودمنة هو أحد أشهر النصوص من نوع "مرايا الملوك" في النص، يروي ابطلان . وهما من حيوان ابن آوى يدعيان كليلة ودمنة . قصصاً ونوادر حول دسائس القصور، ويعطيان النصح مع ابداء رأيهما بشكل واضح حول حسن السلوك. تشمل الحيوانات المستخدمة الأسود والطواويس والفئران، والعديد غيرها. كتب النص في الأصل باللغة السنسكريتية حوالي سنة 200 ميلادية، وترجمه ابن المقفع إلى العربية حوالي 750 ميلادية. ترجمت نسخة ابن المقفع على نطاق واسع إلى الفارسية والتركية واللاتينية.

استخدمت مجموعة الأمثال هذه بشكل رئيس لتربية الأمراء الأخلاقية، لكنها كانت تعتبر كذلك نموذجاً أسلوبياً، ونالت الاعجاب لرسومها التوضيحية. يعبر المؤلف عن مفاهيمه حول السلطة، كما يقدم ما يعتبره المعرفة الضرورية لأبناء البشر من أجل "حسن السلوك" على الأرض لكي يضمنوا خلاصهم. يعرف هذا النوع الأدبي بالاداب (طرق السلوك السليمة)، وانتشرت نصوص أخرى حول مواضيع مشابهة، مثل كتاب "سلوان المطاع في عدوان الأتباع"، الذي يبحث في معضلات الحكام الأخلاقية من خلال قصص تركز على الحيوانات.

"مثال الأسد والأرنب"
صفحة من كليلة ودمنة

القرن الرابع عشر الميلادي
حبر وألوان مائية على ورق
MS. E. D. Clarke Or. 9
الصفحة 49أ
مكتبات بودليان، جامعة أكسفورد

تصور هذه الصفحة إحدى القصص الواعظة من الكتاب الكلاسيكي المحبوب "كليلة ودمنة"، الذي تلعب فيه شخصيات الحيوانات أدوار البشر، حيث إنها تسعى إلى فهم العالم حولها ودورها فيه. ترجمت هذه القصص من العربية إلى اللاتينية والعبرية وعدد من اللغات الأوروبية.

'The Fable of the Lion and the Hare'
folio from *Kalila wa Dimna*

14th century
Ink and watercolours on paper
MS. E. D. Clarke Or. 9
Folio 49a
The Bodleian Libraries, University of Oxford

This folio depicts one of the moralising tales from the beloved classic *Kalila wa Dimna*, in which animal protagonists act as stand-ins for human beings as they seek to explore and understand the world around them and their roles within it. From Arabic, the stories were translated into Latin, Hebrew, and a number of European languages.

جاع فغضب وقام من مكانه معها فقال انطلقي اريني [illegible] قالت الارنب ايها

الوحش الملك تعيّنه ومنعني ان ابلغه اليك فدفعني ابى من حجر تلك الطريق فاخذها

مني وقال انا اولى بهذه الارض وما فيها من الوحش فقال لها الاسد انطلقي فاريني

موضع هذا الاسد فانطلقت الارنب الى جب فيه ماء غامر صافي فاطلعت فيه

وقالت هذا المكان فاطلع الاسد فراى ظله في الماء وظل الارنب بجانبه فلم يشك

في قولها [illegible] في الجب والارنب واقف [illegible]

ووثب اليه ليقاتله فغرق في الجب وانقلبت الارنب الى الوحوش فاعلمتهم صنيعها

"فريسه، ابن آوى الورع، مع الأسد كامجوى"
صفحة من مخطوطة "أنوار سهيلي"

العهد المغولي، الهند
1013 - 1019 هجرية / 1604 - 1611 ميلادية
المؤلف: كاشفي حسين
الفنان: ميرزا غلام
حبر وألوان مائية غير شفافة، على ورق
Add MS 18579
الصفحة 311 خ
مجلس أمناء المكتبة البريطانية، Add 18579 f. 311v

أنجزت هذه المخطوطة للأمير المغولي سليم، الذي أصبح فيما بعد السلطان جهانغير عندما اعتلى العرش سنة 1605 ميلادية. تعود القصص في الأصل إلى نص سنسكريتي يدعى "بانشاتانترا"، تمت ترجمته إلى العربية على غرار كليلة ودمنة، ثم جرى تعديله إلى الفارسية بعنوان "أنوار سهيلي"، مما يدل على نطاق الأسفار الواسع للناس والأفكار في العالم الإسلامي.

'Fariseh the pious jackal with Kamju'i the lion' folio from *Anvar-i Suhayli*

Mughal, India
1013–19 AH / 1604–11 CE
Author: Kashifi Husayn
Artist. Mīrzā Ghulām
Ink and opaque watercolour on paper
Add MS 18579
Folio 311v
The British Library Board,
Add. 18579 f 311v

This manuscript was created for the Mughal Prince Salim, who later became Emperor Jahangir when he ascended the throne in 1605 CE. The tales originated in Sanskrit as *Panchatantra*, were translated into Arabic as *Kalila wa Dimna*, and later adapted into Persian as the *Anvar-i Suhayli*, demonstrating the wide-ranging travel of people and ideas in the Islamic world.

Gold Filigree Lion-Form Earring

Saljuq, Iran
12th century
Gold
MIA.JE.217

Earrings designed in the form of lions were very popular during the Saljuq era. Composed of two halves of gold sheet and applied filigree soldered together, wire circlets are applied on the surface of the piece as decorative patterns. These contrast with the plain feet and tail alongside the empty eyes, which would have originally been filled with turquoise or another semi-precious stone.

قرط من الذهب المخرم على شكل أسد

الحقبة السلجوقية، إيران
القرن الثاني عشر الميلادي
ذهب
MIA.JE.217

كانت الأقراط المصممة على شكل أسد شعبية وشائعة جداً خلال العهد السلجوقي. يتكوّن جسم الأسد من نصفي ورقة ذهب وتخريم مضاف، وهما ملحمين معاً، كما ألصقت كرات صغيرة على سطح القطعة كنقوش زخرفية. تتضارب هذه الزخرفات مع الأقدام البسيطة والذيل، إلى جانب العينين الفارغتين، التي يفترض أنها كانت مزدانة في الأصل بالفيروز أو بحجر من الأحجار شبه الكريمة الأخرى.

'The tamed elephant and the wild elephant' folio from *Sulwan al-Muta' fi 'Udwan al-Atba'*

Mamluk, Syria or Egypt
14th century
Ink, opaque watercolours, and gold on paper
MIA.MS.27.1999

This miniature illustrates the fable of the tamed elephant (depicted here) and the wild elephant. They pretended to be sick, and their masters released them into the wild. As a moral for this fable, the author highlights the importance of a king respecting his duties and responsibilities towards his subjects.

"الفيل المروّض والفيل البري" صفحة من مخطوطة "سلوان المطاع في عدوان الأتباع"

الحقبة المملوكية، سوريا أو مصر
القرن الرابع عشر الميلادي
حبر وألوان مائية غير شفافة وذهب، على ورق
MIA MS 27.1999

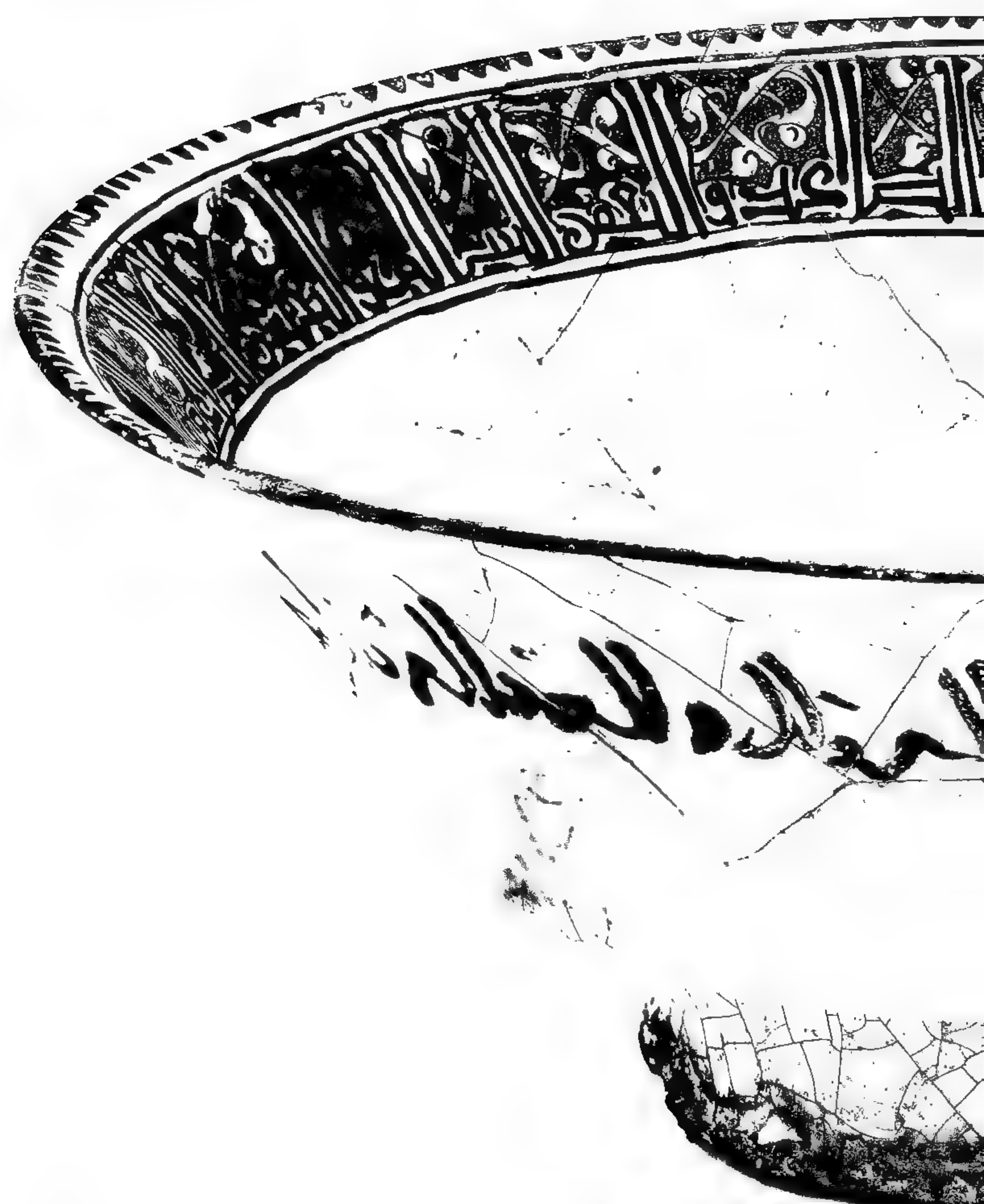
تمثّل هذه المنمنمة أسطورة الفيل المروّض (الظاهر في الصورة) والفيل البرّي. تظاهر الفيلان بالمرض فأطلقهما أسيادهما في حقل. في ما يخص العبرة من هذه القصة، يلقي المؤلف الضوء على أهمية احترام الملك لواجباته ومسؤولياته تجاه رعاياه.

سلطانية مطلية بالمينا مع مشهد يصور فيلاً وراكبيه

الحقبة الخوارزمية أو المغولية، إيران (قاشان)
القرنان الثاني عشر والثالث عشر الميلاديان
خزف معزز بالزجاج، أصباغ متعددة الألوان، ترجيج
MIA PO 261.2002

عُرضت هذه السلطانية للمرة الأولى سنة 1931 ميلادية، في معرض الفنون الفارسية الذي أقيم في برلنغتون هاوس، لندن. يصوّر المشهد المركزي ملكاً على فيل مرقط، يرافقه المبال وخادم. تعبر الكتابة على الحواشي عن التمنيات لصاحبه بطول العمر والرخاء والسعادة.

Mina'i Bowl with Elephant and Riders Scene

Khwarezmid or Mongol, Iran (Kashan)
12th–13th century
Fritware, polychrome pigments, glaze
MIA PO 261.2002

This famous bowl was first displayed in 1931 CE, at the Exhibition of Persian Art at Burlington House in London. The central scene depicts a royal figure mounted on a spotted elephant, accompanied by a *mahout* (elephant driver) and a servant. The inscription on the rim gives good wishes to the owner for long life, prosperity, and happiness.

طبق متعدد الألوان بزخرفة تحت الطلاء ورسوم أرانب برية

الحقبة العثمانية، تركيا (إزنيق)
القرن السادس عشر الميلادي
خزف معزز بالزجاج، أصباغ متعددة الألوان، تزجيج
MIA PO 6 1997

كانت مدينة إزنيق مركزاً هاماً لصناعة الخزف في الإمبراطورية العثمانية (1299 - 1922م). يصوّر هذا الطبق، غير مألوف النمط "الحيواني"، أرنبين، وهو نقش نادر في الخزف التركي، وربما يكون مستمداً من النقوش المستخدمة على الفضة في البلقان، التابعة للسلطنة العثمانية. يدل تحويلها إلى رسم مفعم بالحياة على هذا الطبق، على روح الطرافة والفكاهة لدى خزافي إزنيق.

Polychrome Underglaze Painted Dish with Hare Motif

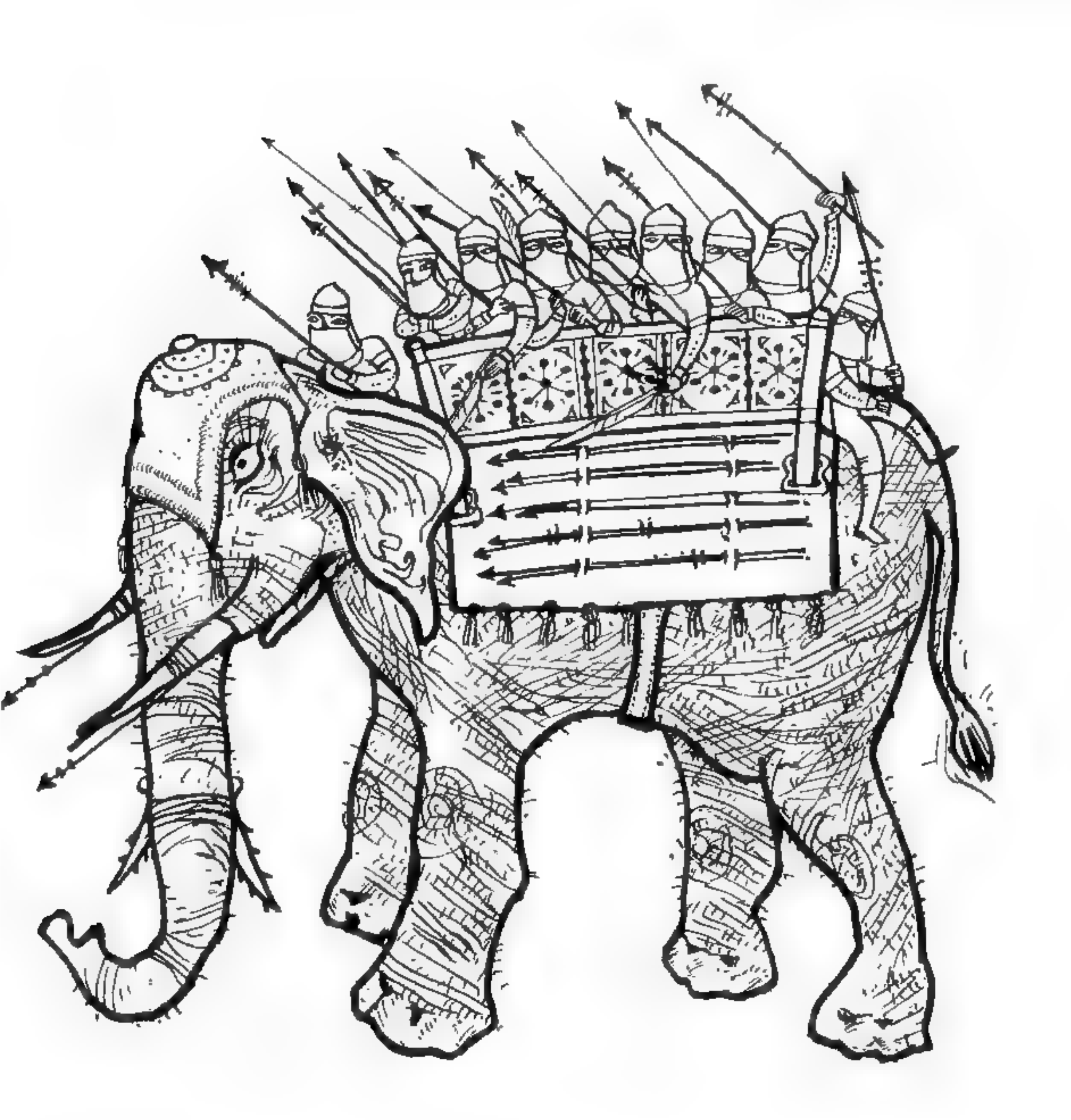
Ottoman, Turkey (Iznik)
16th century
Fritware, polychrome pigments, glaze
MIA PO 6.1997

Iznik was a major pottery centre for the Ottoman Empire (1299–1922 CE). This rather unusual 'animal style' dish depicts two hares, a rare subject for Turkish ceramics, and one which probably came from the designs of Balkan silver in the Ottoman provinces. Its adaptation into a lively design here shows the wit and humour of the Iznik potters

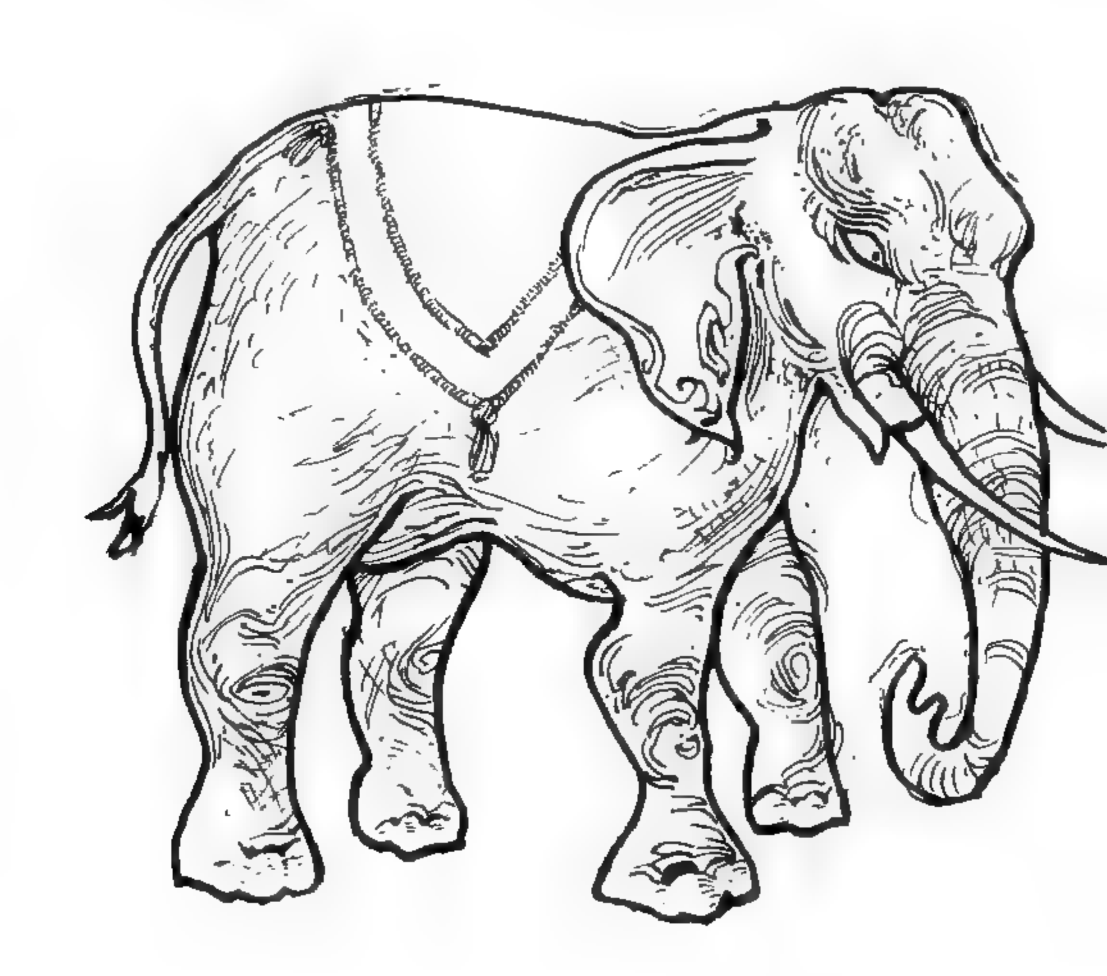
الفيلان
(سلوان المطاع في عدوان الأتباع)

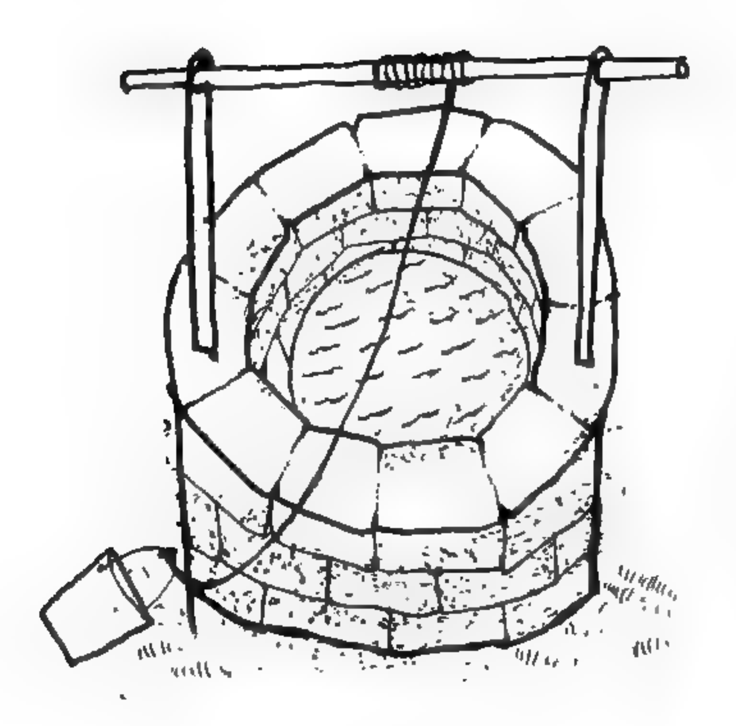
تتناول قصة الفيلين موضوع الحرية، وتبدأ بأسر فيل برّي وسجنه مع فيل آخر مروّض. أقنع الفيل المروّض ابن عمه البرّي بأن يخضع بطمأنينة، قائلاً أن خاطفيه يريدون فقط العناية به، بإطعامه وغسله وإلباسه الحرير، للسير في الاستعراضات. صدّق الفيل البرّي كلام الفيل المروّض. وبالفعل، تم غسله بسرعة وإطعامه، وألبس ملابس الاستعراض. ولكنه حمّل كذلك بهودج مليء بالمحاربين المسلحين، كما علقت الأسلحة على أنيابه وجذعه. فسأل الفيل المروّض ما الذي يحدث له. وفهم أنه يعامل جيداً لهذه الدرجة لأنه من المتوقع أن يعاني في المعركة أو حتى أن يموت. فقال للفيل المروّض أنه أخطأ في إقناعه بأن يتخلى عن حريته، وأن الرفاه الذي تلقاه لا يوازي مخاطر ومعاناة المعركة. أدرك الفيل المروّض خطأه، ووضع خطة لكي يهرب الإثنان معا. تظاهر الفيلان بالمرض فأطلقا في مرعى جميل للعلاج والنقاهة. لم يكن هناك من يراقبهما، فاستطاعا أن يمرا معاً ويستعيدا حريتهما التي كانت، على صعوبتها، أغلى لديهما من رفاهية الأسر.

The Two Elephants
(Sulwan Al-Muta'a fi 'Udwan al-Atba')

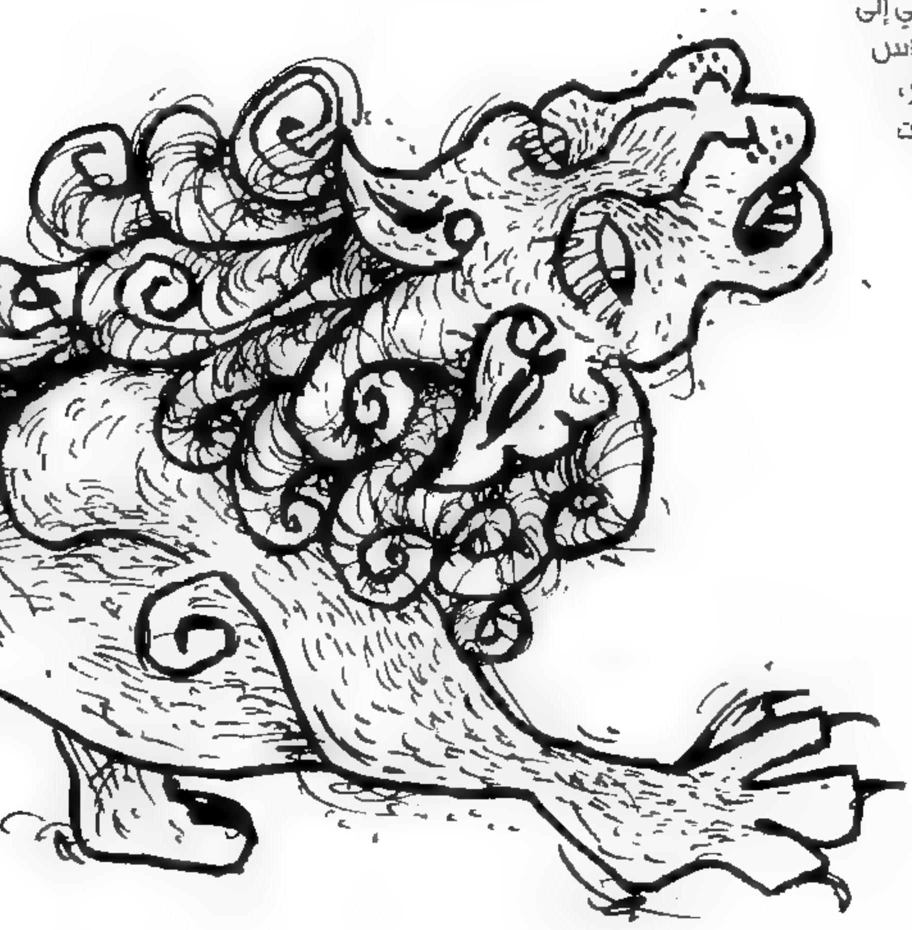
The story of the two elephants is a fable about liberty. It begins with a wild elephant who was captured and put into an enclosure with an elephant who was already tamed. The tame elephant convinced his wild cousin to submit quietly, saying that his captors only wished to look after him by feeding him, watering him, and dressing him in silks for public parades The wild elephant believed his words and submitted willingly. Sure enough, he was soon washed, fed, and dressed for a parade However, he was also laden with a *howdah* full of armed warriors, and had weapons fixed to his tusks and trunk. He asked the tame elephant what was happening—and came to understand that he was being treated so well because he was expected to suffer and even die in battle. He told the tame elephant that the comforts of captivity did not outweigh the risks and burdens of battle. The tame elephant, realising his mistake, devised a plan for them both to escape Pretending to be sick, the two elephants were released into a beautiful pasture for treatment and recovery. Unwatched, they were able to flee together to freedom—more valuable to them with all its hardships than a life of comfortable captivity.

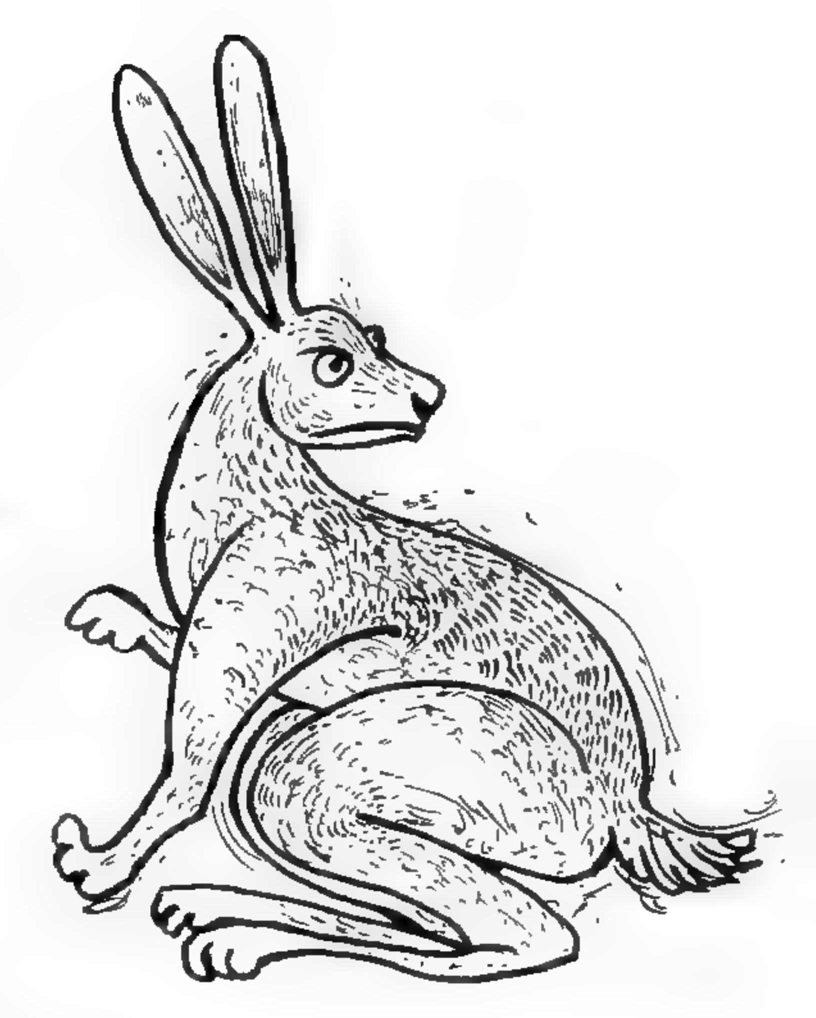

الأسد والأرنب الذكي
(كليلة ودمنة)

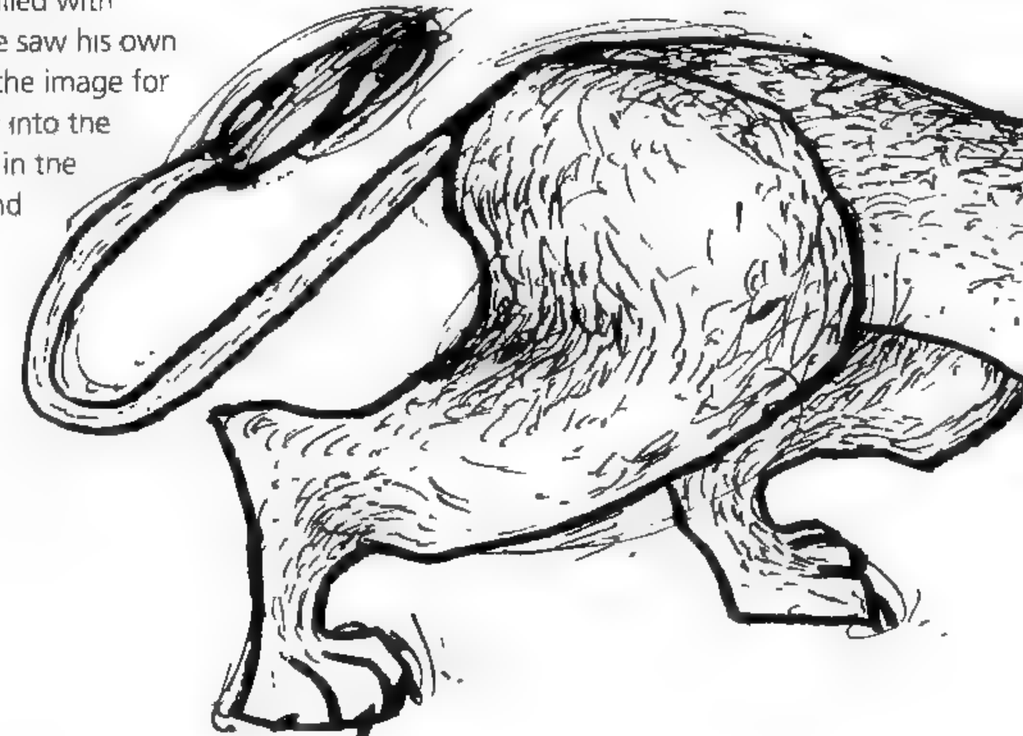
كان في قديم الزمان حيوانات عدة تعيش سوية في الغابة. وكانت كلها تخاف الأسد الذي اشتهر بغضبه وضراوته. خوفاً على حياتها، إتفقت الحيوانات على مسالمة الأسد بإحضارها له طبقاً من اللحوم كل صباح، على أن تختار بالقرعة كل يوم الضحية سيئة الحظ. تمت التضحية بالعديد من الحيوانات إلى أن أتى يوم وجاء دور الأرنب الذكي. فكر الأرنب طوال الليل كيف يمكنه إنقاذ حياته. فجأة خطرت في باله فكرة. وفي اليوم التالي، ذهب إلى الأسد وهو يلهث بشدة. وجد الأسد ينتظر بفارغ الصبر وليمته، فقال له الأرنب: "آه أيها الملك، أنا آسف على تأخري. هناك أسد آخر يهدد بالسيطرة على أراضيك، وقد أخذ مني الأرنب الآخر الذي كان يرافقني لفطوره". زأر الأسد بقوة: "أرني هذا الوغد! سوف أقتله". اقتاده الأرنب الذكي إلى بئر مليء بالماء، وعندما أطل الأسد على البئر، رأى انعكاس صورته في الماء، فظن أنها عدوه، وقفز الأحمق في البئر، حيث ابتلعته المياه. ابتهج الأرنب الذكي وعاد إلى الحيوانات ليقول لها أنه لم يعد هناك ما تخشاه بعد الآن.

The Lion and the Clever Hare
(Kalila wa Dimna)

Long ago, many animals lived together in the forest. They all feared the lion, who was famous for his anger and ferocity. Frightened for their lives, the animals agreed to pacify the lion by bringing him a platter of meat every morning, drawing lots to choose the unlucky victim each day. Many animals were sacrificed until one day it was the turn of a clever hare. The hare thought all night how he could save his life. Suddenly an idea struck him. The next day, panting heavily, he reached the lion. He found the lion impatiently waiting for his food. 'Oh king, I am sorry to be late. There is another lion who is threatening to capture your territory, and who took the other hare that was with me, for his own breakfast,' said the hare. 'Show me the villain! I will kill him!' roared the lion. The clever hare led him to a well filled with water. When the lion peered in, he saw his own reflection in the water. Mistaking the image for his enemy, the foolish lion jumped into the well, where he was swallowed up in the waters. The clever hare rejoiced and went back to tell all the animals that they had nothing to fear anymore.

الأسد وابن آوى
(أنوار سهيلي)

خرج أسد جائع في يوم من الأيام يبحث عن فريسة يصطادها. وجد بسرعة طفلي غزالة في الغابة وقتلهما. بكت الظبية على طفليها، وقام الوشق بمؤاساتها والتعاطف معها في محنتها. في نفس الوقت، وجد صياد كان في الغابة شبلي الأسد ذاته، وقتل الحيوانين الصغيرين من أجل هوايته الرياضية. عندما إكتشف الأسد مأساته، زأر بألم متوجهاً إلى السماء، بنبرة شديدة الحزن لدرجة جعلت حتى الطيور تشاركه رثاءه. في محنته، ذهب الأسد إلى ابن آوى الحكيم سعياً لعزائه، فنصحه بأن يتذكر بأن السعادة في هذا العالم ترتبط أيضاً بالمعاناة. ذكّر ابن آوى الأسد أنه إنما يتجرّع نفس الكأس التي سقاها للغزالة، ونصحه أن يراقب أفعاله لكي يتجنب المزيد من المعاناة في المستقبل.

ذكر ابن آوى الأسد أنه إنما يتجرع نفس الكأس التي سقاها للغزالة

The Lion and the Jackal
(Anvar-i Suhayli)

A hungry lion went out hunting one day for prey. Soon, he found and killed the two offspring of a deer in the forest. The doe wept for her dead children, comforted by a lynx, who sympathised with her plight. At the same time, a hunter in the forest found the lion's own cubs, and killed the two small animals for his sport. The lion, upon discovering his own tragedy, roared his distress to the skies in such sad tones that even the birds joined his lament. In his sadness, the lion sought the solace of a wise jackal, who advised him to remember that the happiness of the world is linked also to its suffering. The jackal also reminded the lion that his own misfortune was the same he had inflicted on the deer, and to look to his own actions to avoid more suffering in the future.

Kalila wa Dimna

Kalila wa Dimna is one of the most famous texts of the 'Mirrors for Princes' genre. Within the text, the heroes—two jackals named Kalila and Dimna—tell anecdotes while gossiping about court intrigue, giving advice, and making clear their idea of good conduct. Featured animals include hares, lions, peacocks, and mice, among many others. The text was originally written in Sanskrit around 200 CE, with the Arabic translation carried out by Ibn Al Muqaffa around 750 CE. This version was then widely translated into Persian, Turkish, and Latin

This collection of fables was mainly used for the moral education of princes, but it was also considered as a model of style, and appreciated for its illustrations. The author expresses his conceptions of power, as well as providing what he believed to be the necessary knowledge to mankind for 'good behaviour' on Earth to ensure their salvation. This type of literature is known as *adab* (good manners). Other texts with similar themes, such as the 12th-century *Sulwan al-Muta'a fi 'Udwan al-Atba'* (Consolation of the Prince over the Hostility of his Subjects) were also developed, exploring the moral dilemmas of rulers through stories focused on animals.

Mirrors for Princes

'Mirrors for Princes' is a mediaeval literary genre that developed in the Islamic world during the 8th century, drawing on earlier precedents. Designed as manuals of proper behaviour and good leadership, these texts were intended to teach princes and sultans of all ages the right way to rule, especially in accordance with religious teachings. The term 'mirror' is used to refer to the image of the ideal ruler reflected by the text.

Literature describing proper leadership was an important aspect of mediaeval culture, particularly in the Islamic world. Works on the virtues of the ideal man (often the image of the 'good king') tend to apply these qualities to fictional settings. These short stories are most often illustrated by 'speaking' animals such as lions, horses, elephants, or hares, which display very human characteristics. Animal protagonists aid in conveying philosophical concepts, or help tell a compelling story to children. Pictures of these characters allow complex stories to be understood visually as well as intellectually, while also adding a touch of humour

EARTH

الهواء

فهم وتفسير العالم الطبيعي

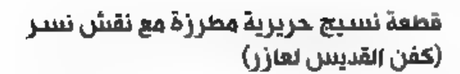
شكلت الرغبة في فهم العالم المحيط بنا دافعاً لسبر أغواره في مجالي العلوم والخرافات على حد سواء وعلى مدى التاريخ. تستند قصص الحيوانات في العالم الإسلامي غالباً على تفحص الطبيعة واستقصائها. أدت خرائط النجوم المستخدمة لتعيين الوجهات في البحار والصحاري، وأيضاً للتنبؤ بالخسوف والظواهر الطبيعية الأخرى، إلى ابتكارات عظيمة في مجالي المعرفة والفنون. استخدمت في بعض الحالات الحيوانات، الحقيقية أو الأسطورية، كرموز في تطوير تلك المفاهيم: تشكيلة متنوعة من الطيور، مثل أبو الهول (أسود مجنحة برأس إنسان)، والجريفينات (مزيج بين الأسد والنسر)، والهربيات (طيور برؤوس بشرية)، ظهرت جميعها في حكايات تسعى لفهم وتفسير الطبيعة، أو استخدمت كأبراج.

أدت أيضاً الرغبة في فهم العالم إلى البحث عن الحقائق العميقة في الطبيعة البشرية. وقد ظهر ذلك غالباً من خلال استخدام الحيوانات لتشخيص البشر أو لتجسيد مبدأ ما أو مفهوم. يبدو هذا السعي جلياً في النص الشعري "منطق الطير" الذي كتب بالفارسية خلال القرن الثاني عشر، والذي تهدف مغامرات أبطاله وأسفارهم ومحنهم الخيالية، بشكل واضح، إلى صياغة نموذج مادي وحسي وروحي يحتذي به البشر. على هذا النحو استخدمت القصص وأبطالها لتشجيع الاستقصاء، ولتفسير الظواهر الطبيعية، ولتقديم الحماية، وأيضاً لإنارة الطرق أمام بني البشر.

التعاويذ والنذر

تمثل قدرة بعض الرموز أو الطلاسم على الحماية معتقدات مشتركة في ثقافات عديدة. في العالم الإسلامي، إلى جانب الطلاسم الدينية الصريحة، مثل الآيات القرآنية، أو الرموز، مثل نجمة سليمان، توجد تقاليد شعبية تعتبر أن بعض الحيوانات الأسطورية، مثل العربيات أو أبو الهول، تمتلك قدرات وقائية. كانت الرموز على شكل تلك الحيوانات تظهر في زخارف قصور الحكام كما في بيوت الناس العاديين، التماساً للحماية من المخاطر التي لا يمكن توقعها، والمتأتية سواء من العالم الواقعي أو الغيبي. أما النذر فكانت تقرأ في مختلف الظواهر الطبيعية، لكن على الأكثر في الأرصاد الفلكية وعبر ممارسة التنجيم. ابتكرت أبراج متقنة للحكام والمحظيين في البلاط. وكانت السماء، بالمعنيين الحرفي والمجازي، هي الوجهة التي ينظر إليها لإيجاد حل للمشاكل، من أبسط المشاكل العاطفية إلى أعقد الإصابات الصحية. تظهر غالباً التعاويذ والرموز الوقائية في القصص، في العالم الإسلامي، من أجل إعانة البشر أو حمايتهم في الأوقات العصيبة.

قطعة نسيج حريرية مطرزة مع نقش نسر (كفن القديس لعازر)

الحقبة الأموية في الأندلس، إسبانيا (المرية)
القرن الحادي عشر الميلادي
حرير مطرز بخيوط معدنية
MIA.TE.150.2007

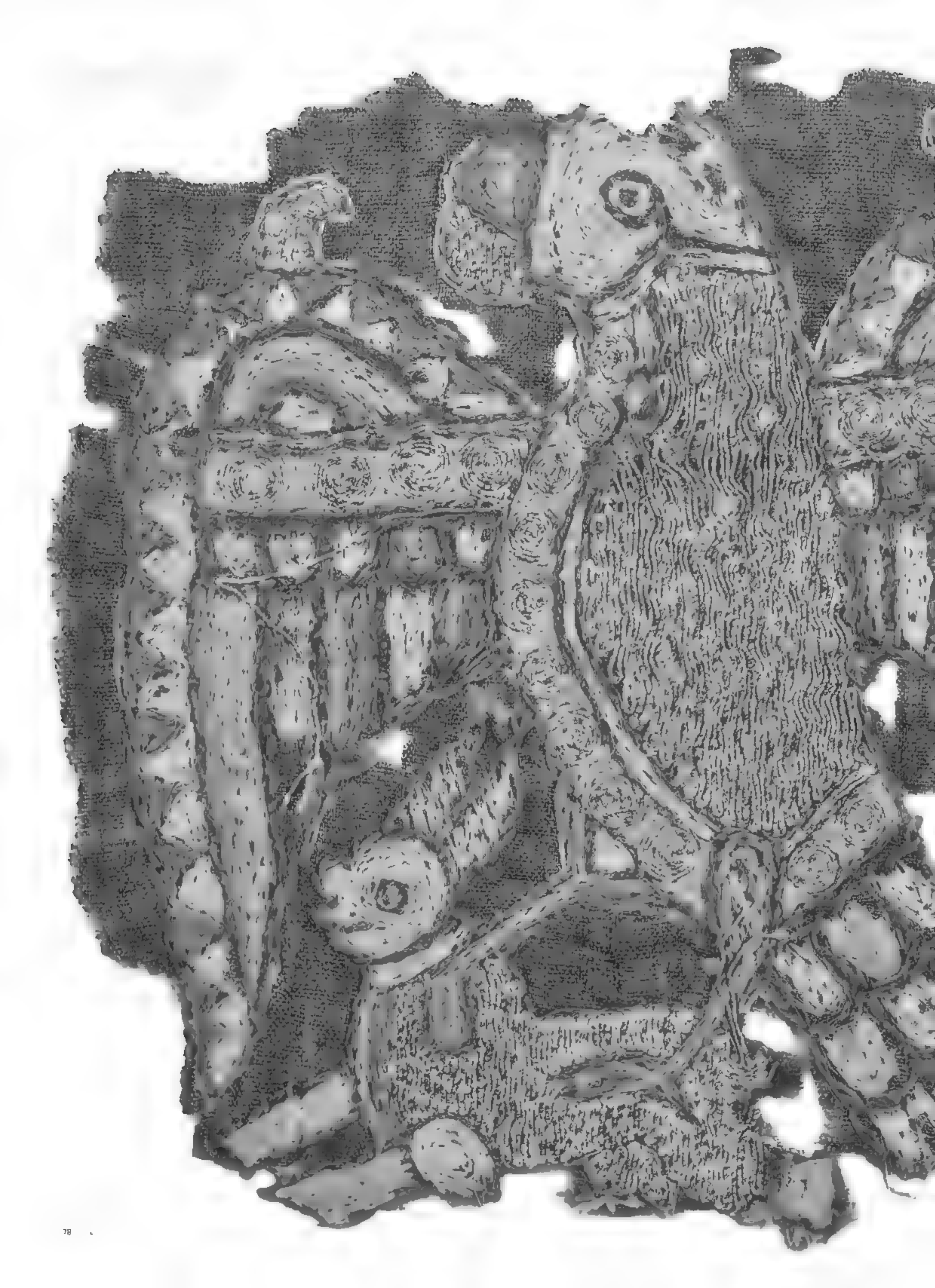
النسيج الحريري المطرز الذي نرى أحد أجزائه هنا كان هدية من الخليفة في قرطبة، هشام الثاني، قدمها إلى وزيره عبد الملك سنة 1007 ميلادي. يظهر النسيج مجموعة من الكائنات على شكل أبي الهول، وصقارين على ظهور الخيل، ودوائر تضم نسوراً، ورصائع على شكل نجوم، مع نسور تمسك بأرانب برية. تمثل صور الصيد الأميري بالمطاردة هذه، مثل الصيد بالصقور، نمطاً دولياً تتشارك فيه العديد من الثقافات.

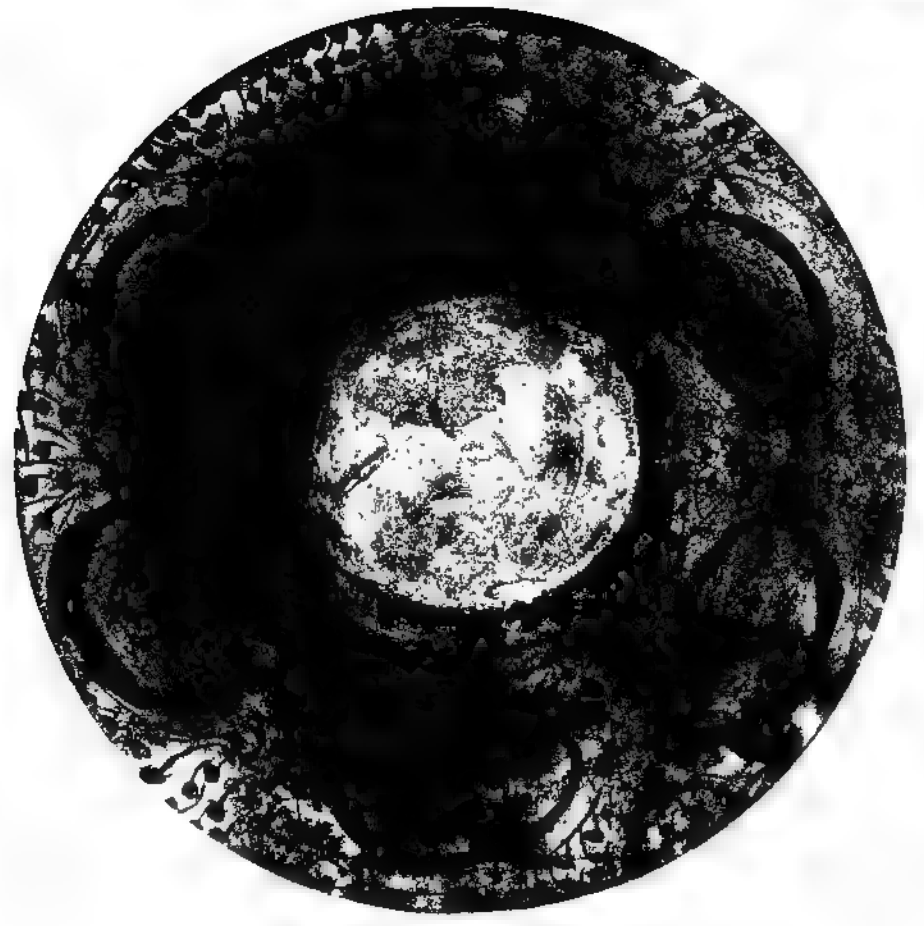
Embroidered Silk Textile Panel with Eagle Motif (St. Lazare's Shroud)

Umayyad of al-Andalus, Spain (Almeria)
11th century
Embroidered silk and metal threads
MIA TE 150 2007

This fragmentary embroidered silk textile was gifted in 1007 CE by the caliph of Cordoba, Hisham II, as a reward to his minister, Abd A Malik It shows bands of sphinxes, falconers on horseback, roundels with eagles, and star-shaped medallions, with eagles grasping hares. Images of princely pursuits, such as falconry, were part of a cross-cultural international style.

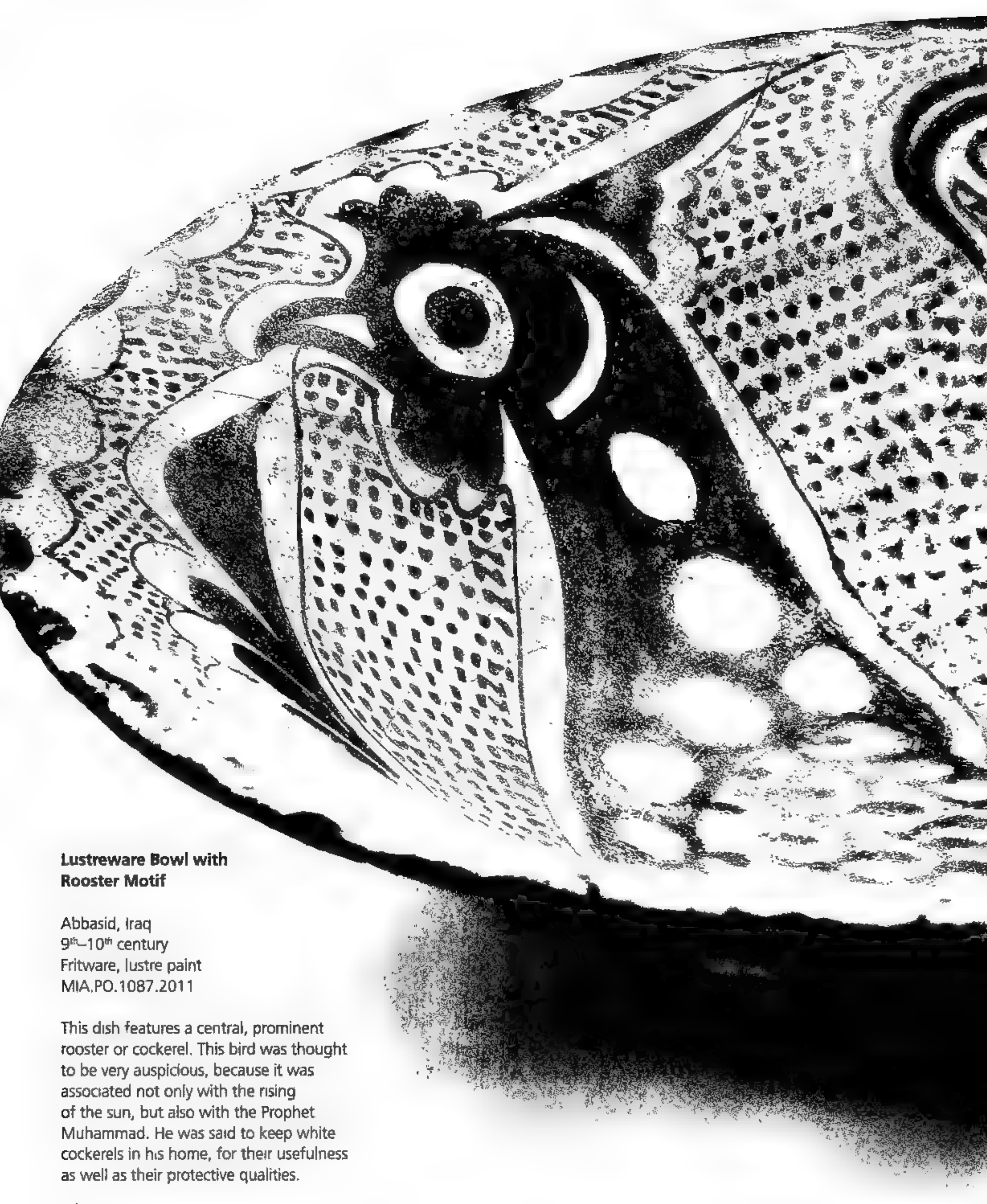
سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني، مع نقش ديك

الحقبة العباسية، العراق
القرنان التاسع والعاشر الميلاديان
خزف معزز بالزجاج، طلاء لمّاع
MIA PO.1087.2011

يتميّز هذا الطبق بنقش مركزي كبير يمثل ديكاً أو فرخ ديك. يعتبر هذا الطائر في المعتقدات الشعبية ميموناً جداً، لأنه يرتبط، ليس بطلوع الشمس فحسب، بل أيضاً بسيرة الرسول محمد. يُروى أنه كان يمتلك ديوكاً بيضاء في منزله، لفائدتها كما لخصائصها في الحماية.

Lustreware Bowl with Rooster Motif

Abbasid, Iraq
9th–10th century
Fritware, lustre paint
MIA.PO.1087.2011

This dish features a central, prominent rooster or cockerel. This bird was thought to be very auspicious, because it was associated not only with the rising of the sun, but also with the Prophet Muhammad. He was said to keep white cockerels in his home, for their usefulness as well as their protective qualities.

مبخرة أو ناشرة عطر على شكل صقر

الحقبة السلجوقية، آسيا الوسطى أو إيران
القرنان الثاني عشر–الثالث عشر الميلاديان
خليط نحاسي ومركب أسود اللون
MIA.MW.282.2006

يبدو أن هذه القطعة قد استخدمت إما لحرق البخور أو عجينة شديدة التعطير، وقد استعملت لتعطير غرفة. كانت هذه المواد توضع داخل جسم الطائر من خلال فتحة بغطاء على ظهره، ويخرج البخار أو العطر من الجسم عبر ثقوب على الرأس والجناحين. تعتبر الصقور والنمور من النقوش المفضلة لدى السلاجقة.

Incense Burner or Pomander in the Shape of a Falcon

Saljuq, Central Asia or Iran
12th–13th century
Copper alloy, black compound
MIA MW.282 2006

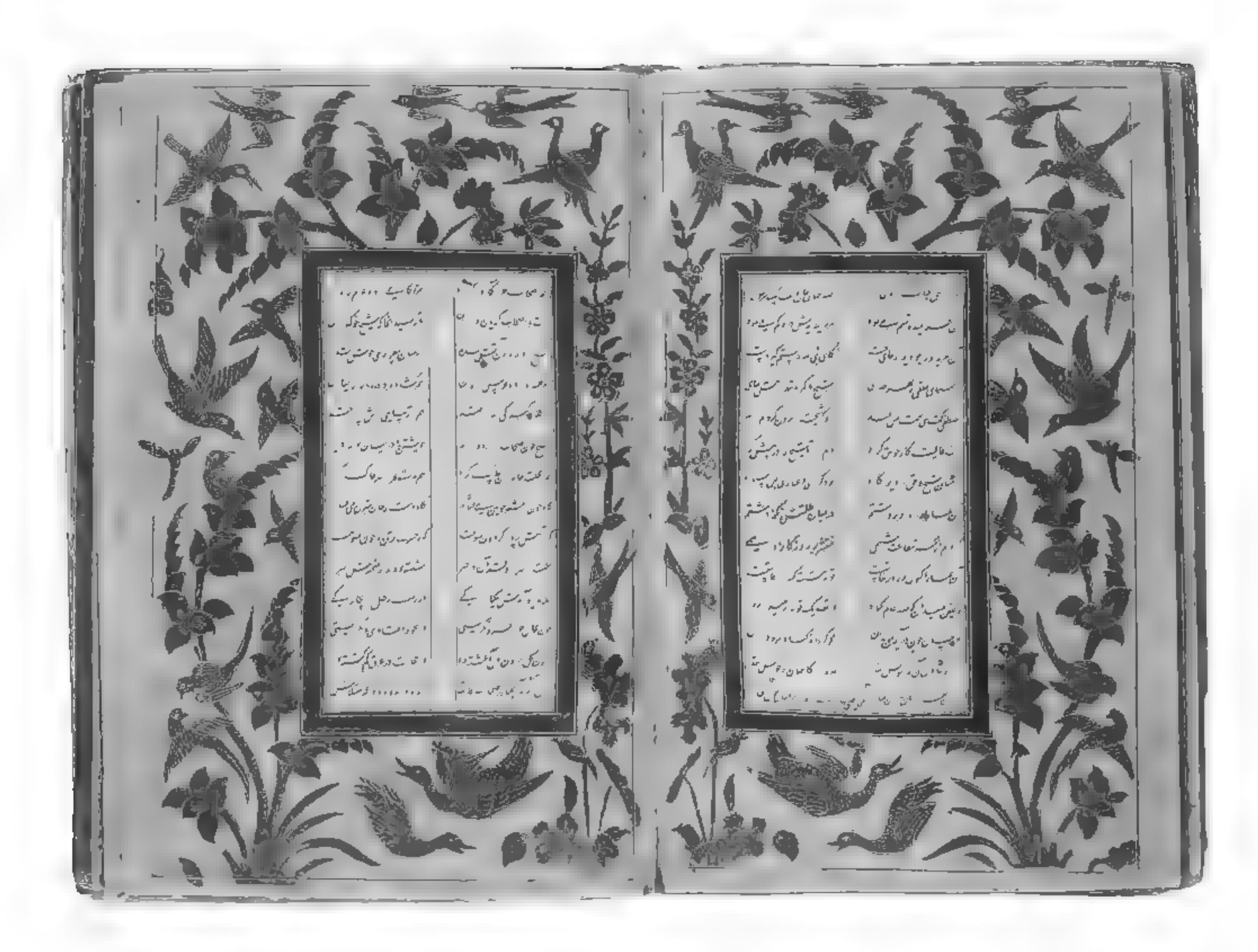
This object would have been used either to hold burning incense or a strongly-scented paste to perfume a room. Such materials were placed inside the body through a flap on the bird's back, and the smoke or perfume escaped the body through perforations in the head and wings. Falcons and eagles were particularly favoured motifs of the Saljuqs

همچون گل در خون دل آغشته بود
چون بدیذ آنچنان اصحاب فاش

وز خجالت در عرق گم گشته بود

مانده در اندوه و در غم مبتلاش

***Mantiq al-Tayr* (Conference of the Birds)**

Shaybanid, Afghanistan (Herat)
950 AH–1543 CE
Ink, opaque watercolours and gold on paper
MIA.MS 269 2000

This manuscript features scenes of birds, deer, tigers, phoenixes, and other creatures that were all part of the decorative répertoire in the Mughal royal workshops, illustrated here as part of the poetic story *Mantiq al-Tayr* (Conference of the Birds). The wide variety of real and mythical animals illustrates mastery in depicting the Indian natural world (tigers) as well as Chinese motifs (*qilins*, ducks).

"منطق الطير"

الحقبة الشيبانية، أفغانستان (هرات)
950 هجرية–1543 ميلادية
حبر وألوان مائية غير شفافة وذهب على ورق
MIA.MS.269.2000

تضم هذه المخطوطة مشاهد لطيور وغزلان ونمور وطيور العنقاء، وكائنات أخرى؛ جميعها متأتية من التشكيلة الزخرفية للمشاغل الملكية خلال العهد المغولي؛ وقد صوّرت هنا كجزء من قصة شعرية هي "منطق الطير". تدل المجموعة الكبيرة من الحيوانات الحقيقية والأسطورية على الاتقان في تصوير العالم الطبيعي في الهند (النمور) كما في استخدام النقوش الصينية (التشيلين والبط).

كتاب "صور الكواكب الثابتة"

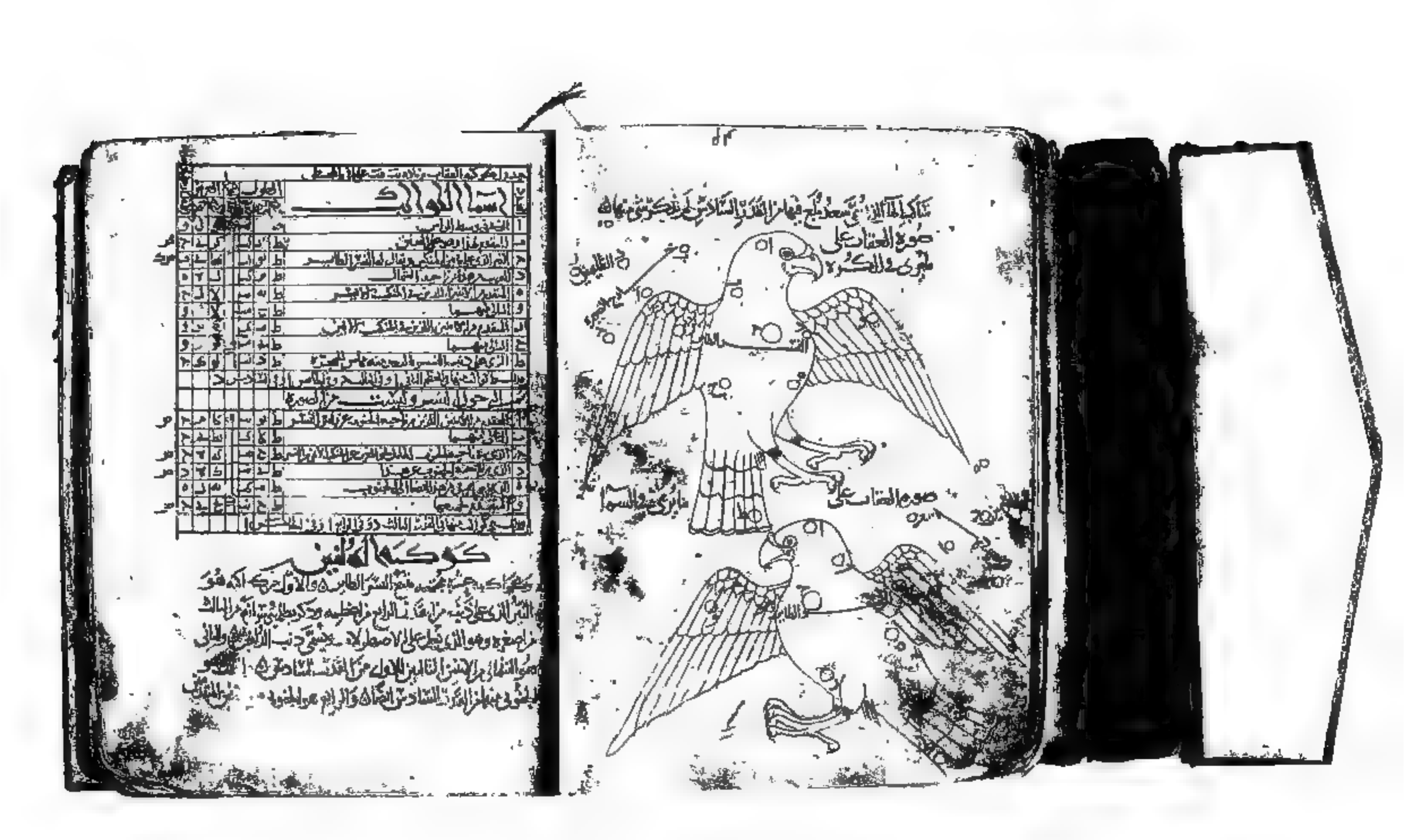
الحقبة السلجوقية في العراق (بغداد)
1125 م
المؤلف: عبد الرحمن بن عمر الصوفي
الناسخ: علي بن عبد الجليل بن علي بن محمد
حبر وألوان مائية غير شفافة على ورق
MIA.MS 2.1998

تعد هذه المخطوطة من بين أوائل النسخ المصوّرة من الكتاب الملهم "صور الكواكب الثابتة"، كما إنها من أقدم المخطوطات العربية المصوّرة في العالم. مستمداً من التراثين، اليوناني والبدوي، في علم الفلك، وصف الصوفي الكواكب الثابتة وبروجها، كما أرفق وصفه برسوم حية للكائنات البشرية والأسطورية التي تشكلها مجاميع النجوم هذه.

***Kitab Suwar al-Kawakib al-Thabita* (Book of Fixed Stars)**

Saljuq Iraq (Baghdad)
1125 CE
Author: Abd-al-Rahman Al Sufi
Copyist: 'Ali ibn 'Abd Al Jalil ibn 'Ali ibn Muhammad
ink and opaque watercolour on paper
MIA MS 2 1998

This manuscript is among the earliest illustrated copies of this influential text on constellations, and is one of the earliest illustrated Arabic manuscripts in the world. Drawing on both Greek and Bedouin traditions of astronomy, Al Sufi describes the fixed constellations and the zodiac, accompanying his descriptions with lively illustrations of the human and mythological creatures shaped by these groups of stars.

صورة العقاب على
ما يرى في الكرة
صورة العقاب على
ما يرى في السماء
كوكبة الدلفين

عدائد الحلو

Dagger Hilt in the Form of a Parrot

Mughal, North India
17th century
Nephrite jade, gold, rubies
MIA.HS.24.2004

Jade artworks are considered to be one of the major artistic accomplishments of the 17th and 18th centuries in India. Many vessels, hilts and luxury items were carved from nephrite jade imported from Central Asia. Like jewels, jade-hilt daggers were made in the imperial workshops, indicating a special position at court for the wearer. This hilt features a zoomorphic pommel representing a parrot.

مقبض خنجر على شكل ببغاء

الحقبة المغولية، شمال الهند
القرن السابع عشر الميلادي
يشب النفريت وذهب وياقوت
MIA.HS.24.2004

تعتبر التحف المصنوعة باليشب من الإنجازات الفنية الرئيسة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في الهند. نحت العديد من الأواني والمقابض والسلع الفاخرة من يشب النفريت المستورد من آسيا الوسطى. على غرار الجواهر، كانت مقابض الخناجر باليشب تصنع في محترفات القصور الإمبراطورية، مما يدل على المكانة الخاصة لحامليها في البلاط. يتميّز هذا المقبض بعقدة (عجرة) على شكل حيوان يمثل الببغاء.

منطق الطير

يحكي النص الشعري "منطق الطير" قصة مجموعة من الطيور التي عقدت مجلساً للتباحث في قضية هامة. في كافة بقاع العالم، هناك ملك لكل مدينة لكن الطيور لم يكن لها ملك. فكيف تستطيع مواجهة تحديات الحياة دون قائد؟ في اجتماعهم، استقبل كل طير من الطيور من قبل الآخرين، عند انضمامه إلى المجلس، بغناء يشيد به. وتمّ ذلك للهدهد، والشرشور، والسعاء، والحجل، والصقر، والدراج، والعندليب، والطاووس، والتدرج، والحمامة، وحمامة السلحفاة (القمري)، والصقر، والحسون. قررت الطيور، بقيادة الهدهد الحكيم، أن تسعى إلى مشورة السيمرغ الأسطوري العظيم. فاجتازت سبع عقبات، عبر سبعة مناخات ووديان، وكان بعضها يقع أو يتراجع في كل مرحلة من مراحل الرحلة، قبل أن تصل إلى الوجهة المنشودة.

وفي النهاية، وصل إلى آخر المسار ثلاثون طائراً فقط. عند مجيئها إلى القصر المجيد، طلبت بخشوع مقابلة السيمرغ الأسطوري، وكانت أكتافها الرقيقة قد أثقلت بأعباء رحلتها. عند وصولها أمام حضوره الجليل، تفاجأت الطيور برؤيتها صورها في هذا الحضور، كما لو كانت تنظر في المرآة.

بعد أن رأت انعكاس صورها، قال السيمرغ للطيور أن كل ما أرادته في الحياة موضوع في دواخلها. وهكذا وجدت الطيور معاً حالة من السلام الداخلي بعد رحلتها المنهكة.

The Birds Assemble
(Conference of the Birds)

The poetic text *Mantiq al-Tayr* (Conference of the Birds) tells of a group of birds who gathered to consider an important question. All around the world, the inhabitants of every city had a king, but the feathered souls had none—how could they battle through the challenges of earthly life without a leader? As they gathered, each bird was greeted by the others, singing praises of the hoopoe, finch, parrot, partridge, falcon, francolin, nightingale, peacock, cock pheasant, pigeon, turtle-dove, hawk, and goldfinch as they joined the assembly. Led by the wise hoopoe, they decided to seek the advice of the mythical Great Simurgh. The birds passed through a series of trials across seven climates and valleys, some of the birds falling aside at each stage of the journey, before reaching their eventual destination. Finally, a group of just thirty birds arrived at the journey's end. Coming to the great palace, they humbly requested an audience with the mythical Simurgh, their tiny shoulders heavy with the burden of their travels. Coming into his burning presence, the birds were surprised to see their own images looking back at them, as from a mirror. Seeing their reflections, they were told by the Simurgh that all they needed in life lay inside themselves, and together they found a state of peace from their weary journey

قصة أبو محمد الكسلان
(ألف ليلة وليلة)

قصة من ألف ليلة وليلة تتضمن صورة طلسمية هامة. تبدأ القصة بزواج تاجر من البصرة، هو أبو محمد الكسلان، من فتاة جميلة هي أصغر بنات أحد الأشراف. في ليلة الزفاف داخل غرفة الفتاة، أبطل أبو محمد عن غير قصد مفعول الطلسم الذي كان يحميها من نوايا المارد الشريرة - وهو جني كبير وخارق. خطف المارد الفتاة تاركاً عائلتها في حالة من الذهول والاضطراب. ظهرت مجموعة من الجن لأبي محمد وأخبرته أنها تعرف أين يختبئ المارد. طار بمساعدتهم عبر الهواء بعيداً، قبل أن يسقط في بحر غريب، حيث أنقذته سفينة تجار تصادف وجودها هناك. أخبره التجار أن محبوبته محتجزة في مدينة النحاس الشهيرة في أقاصي بلاد الصين. متابعاً رحلته الصعبة، وصل أخيراً أبو محمد إلى المدينة حيث وجد حبيبته في غرفة جميلة تحت الأرض، تحيطها اللآلئ والمجوهرات والذهب. حكت له عروسه عن طلسم سحري مصنوع على شكل نسر، فوجده أبو محمد تبعاً لإرشاداتها في قبو مجاور، ورش المسك على الطلسم، مما أنتج دخاناً أدى إلى حضور مجموعة من الجن الطيبين. وافق الجن على شد المارد في وثاق، واستطاع بذلك أبو محمد وعروسه أن يفلتا من الحجز بأمان. أخذا طلسم النسر معهما وعادا إلى البصرة، حيث جلب لهما الحظ الوفير والثروة.

A Tale of Abu Mohammad Lazybones (One Thousand and One Nights)

A tale from *One Thousand and One Nights* features an important talismanic image. It begins with the marriage of a Basra merchant, Abu Mohammad Lazybones, to the beautiful young daughter of a local Sharif. On their wedding night in the girl's room, Abu Mohammad unwittingly broke a talisman protecting her from the unwanted attentions of a *marid*—a large and powerful *jinni* (supernatural spirit). The *marid* carried the girl off, leaving her family distraught. A group of kindly *jinn* appeared before Abu Mohammad, telling him they knew where the *marid* was hiding. With their help, he flew far through the air, before being dropped into a foreign sea, where he was rescued by a passing merchant ship. The sailors aboard told him that his beloved was held in the famous City of Brass in far off China. Continuing his difficult journey, Abu Mohammad reached the city, where he found his love in a beautiful underground chamber, surrounded by gold, pearls, and jewels. His bride told him about a magical talisman crafted in the shape of an eagle. Following her indications Abu Mohammad found it in a nearby cave. Then he sprinkled musk onto the talisman, releasing a smoke that drew a group of friendly *jinn* to its presence. The *jinn* agreed to chain up the *marid*, allowing Abu Mohammad and his bride to escape safely from captivity. Taking the eagle talisman with them, the couple returned happily to Basra, where it brought them much good fortune and wealth.

Talismans and Portents

The protective power of particular symbols or talismans is a belief common to many cultures. In the Islamic world, alongside explicitly religious talismans, such as quotations from the Qur'an or emblems such as the Solomonic star, there is also a secular tradition in which mystical animals such as harpies or sphinxes are given protective powers. Symbols of such animals were displayed in the decoration of either a ruler's palace or an ordinary person's home to invoke protection from the unpredictable dangers of the natural and supernatural world. Portents were read in a variety of natural phenomena, but most closely with astronomical observations and the practice of astrology. Elaborate horoscopes were devised for rulers and court favourites, and solutions for problems ranging from emotional dilemmas to medical ailments were sought in the heavens, both figuratively and literally. Talismans and protective symbols often appear in stories from the Islamic world, to help or protect people in times of challenge.

Understanding and Interpreting the Natural World

A desire to understand the world around us has driven both science and superstition through history. Animal fables in the Islamic world are often based on investigations and observations of nature. Charting the stars in order to navigate the seas and the desert, as well as to predict eclipses and other astronomical phenomena, led to great innovations in both knowledge and art. In some cases, real or mythical animals were used as symbols for these developing concepts: a wide variety of birds, sphinxes (winged, human-headed lions), griffins (an eagle-lion hybrid), and harpies (human-headed birds) all feature in stories which seek to understand and explain nature, or serve as constellations.

The desire to understand the world also led to the search for deeper truths about human nature. This was often expressed through the use of animals to personify humans or a particular concept or principle. This is clearly expressed in the poetic text *Mantiq al-Tayr* (Conference of the Birds), written in Persian in the 12th century, in which the fabled trials, travels, and tribulations of a group of birds are clearly meant to echo a physical, emotional, and spiritual model for humans. In these ways, stories and their characters were used to encourage observation, to explain natural phenomena, to offer protection, and to illuminate paths for humans to follow.

AIR

النار

السلطة والمسؤولية والشرعية الملكية

تضمنت القصص التي تعود إلى المترة ما قبل الإسلامية معلومات هامة حول التاريخ الثقافي والهويات الاجتماعية. وقد تبنى البعض من أعضاء الحكومات الإسلامية الوليدة تلك القصص وعملوا على تكييفها بهدف تعزيز سلطاتهم، وأيضاً من أحل معالية أكبر مي التعامل مع شعوبهم وإضفاء الشرعية على طموحات سلالاتهم.

اعتبرت المسؤولية غالباً مفتاح الشرعية، مما كان يتطلب من الحكام أن يبرهنوا عن حسن طبائعهم ويظهروا الوسائل المستخدمة للاهتمام برعيتهم. وكان الوصول إلى هذا الهدف يتم عبر استنساخ وتقليد أعمال ورموز تذكر عن قرب بشخصيات بطولية من القصص، وأيضاً عن طريق ربط بعض القصص بعائلة الحاكم أو بأجداده. رعى الحكام أعمالاً منية لابراز هذه الارتباطات، على غرار المخطوطات المصوّرة المنسوخة من كتاب الشاهنامة والمزخرفة بغنى بهذه الصور، كما استخدموا رموزاً أو شخصيات من الحكايات المعروفة جيداً، مي قصورهم أو على ملابسهم، مثل البلاط بنقوش طائر السيمرغ، أو الستر المطرزة بشرائط على شكل جلد النمر.

الشاهنامة

الشاهنامة أو "كتاب الملوك" عبارة عن قصيدة ملحمية فارسية قديمة كتبها الفردوسي في القرن العاشر لنيل رضى الشاه محمود الغزنوي. تتناول القصيدة قصصاً قديمة ومفصلة حول ملوك الفرس الذين انتقل حقهم في الحكم إلى أحفادهم ضمنا. عمد العديد من شعراء البلاط إلى ربط أسيادهم بتلك السلالة البطولية. كتاب الشاهنامة هو مزيج رائع من التاريخ والأساطير، والسلطة والخسارة، والأبطال والمهزومين. محور هذه القصص هو الأبطال الذين تتضمنهم، وحيواناتهم المألوفة، بالإضافة إلى الأرواح أو الكائنات خارقة القدرات، مثل التنانين وطائر السيمرغ والجن، بما فيها العفريت. تعتبر هذه الكائنات اختزالات لتلك القصص، حتى بعد فترات طويلة من نسيان أو تحوير الحكايات التي أوجدتها.

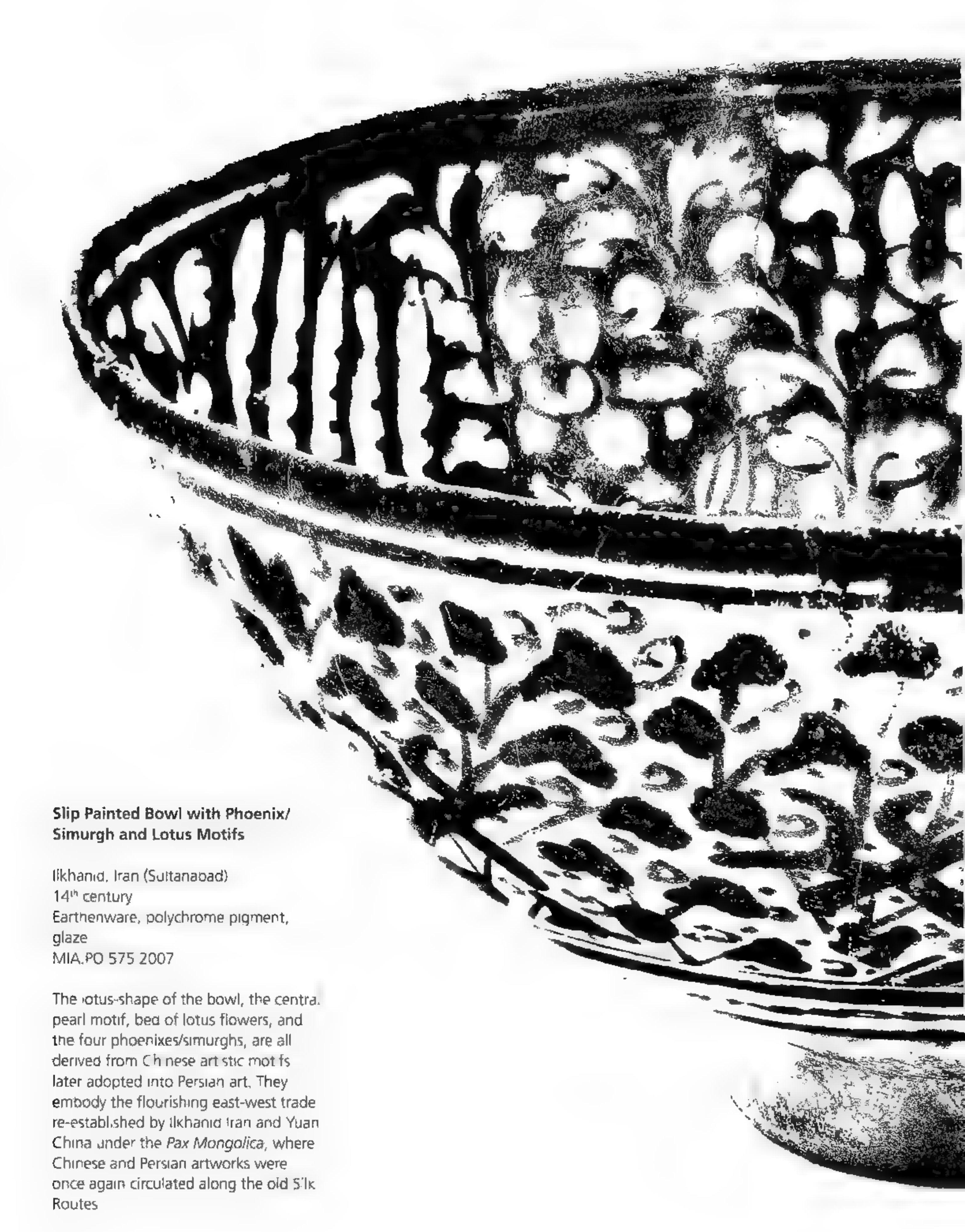
سلطانية مطلية بالطين السائل مع نقوش لطائر السيمرغ/ الفينيق وأزهار اللوتس

الحقبة الإلخانية، إيران (سلطان أباد)
القرن الرابع عشر الميلادي
فخار مصقول، أصباغ متعددة الألوان، تزجيج
MIA PO.575 2007

يمثل شكل هذه السلطانية المشابه لزهرة اللوتس، ونقش اللؤلؤة في الوسط مع سرير من أزهار اللوتس، وطيور السيمرغ/ الفينيق الأربعة، نقوشاً مستمدة من الفنون الصينية التي تم تبنيها لاحقاً في الفن الإيراني. تجسد هذه النقوش التجارة الزاهرة بين الشرق والغرب التي أعيد تنشيطها في عهد الإلخانيين في إيران وأسرة يوان في الصين في ظل "معاهدة السلام المغولية"، التي أتاحت تناقل الأعمال الفنية من جديد على طول طرق الحرير القديمة.

Slip Painted Bowl with Phoenix/ Simurgh and Lotus Motifs

Ilkhanid, Iran (Sultanabad)
14th century
Earthenware, polychrome pigment, glaze
MIA.PO 575 2007

The lotus-shape of the bowl, the central pearl motif, bed of lotus flowers, and the four phoenixes/simurghs, are all derived from Chinese artistic motifs later adopted into Persian art. They embody the flourishing east-west trade re-established by Ilkhanid Iran and Yuan China under the *Pax Mongolica*, where Chinese and Persian artworks were once again circulated along the old Silk Routes

Embroidered Textile Panel
with Simurgh Motif

Mongol, Central Asia or China (Uighur)
13th–14th century
Silk, leather, gold
MIA TE.222.2011

Resplendent on a golden background, the fanciful and colourful simurghs of this textile fly against a carpet of spectacular blossoms. The exquisite stitching, luxurious materials—including not only leather, but silk and gold—as well as the careful attention to detail indicate that this artwork was manufactured by skilful artisans at the very height of their craft.

قطعة نسيج مطرزة
مع نقش السيمرغ

الحقبة المغولية، آسيا الوسطى أو الصين (الأويغور)
القرنان الثالث عشر والرابع عشر الميلاديان
حرير وجلد وذهب
MIA.TE.222.2011

متألقة على خلفية ذهبية، تحلق طيور السيمرغ الخيالية والملونة في هذا النسيج على بساط من الأزهار المدهشة. تشير الخياطة الرائعة، والمواد الفاخرة التي لا تقتصر على الجلد فقط، بل تشمل الحرير والذهب أيضاً، كما الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، إلى أن هذا العمل الفني صنع على أيدي حرفيين مهرة في ذروة إتقانهم لحرفتهم.

Lustreware Moulded Inscription Tile with Simurgh Motif

Ilkhanid, Iran (Kashan)
13th–14th century
Fritware, polychrome pigments, glaze
MIA PO.1033.2009

This tile was probably used for the interior decoration of a palace, perhaps even the imperial residence of Takht-i Suleiman, near Tabriz. Hundreds of tiles would have created a luxurious and shimmering effect on the walls. The upper register depicts a simurgh, the legendary bird of Iranian myth that, in the form portrayed here, has clearly been adapted from Chinese phoenix motifs.

بلاطة مصنوعة بالقالب من خزف ذي بريق معدني مع نقش كتابي لطائر السيمرغ

الحقبة الإلخانية، إيران (قاشان)
القرنان الثالث عشر والرابع عشر الميلاديان
خزف معزز بالزجاج، أصباغ متعددة الألوان، تزجيج
MIA PO.1033.2009

من المرجح أن تكون هذه البلاطة قد استخدمت في الزخرفة الداخلية لأحد القصور، وقد يكون على الغالب قصر تخت سليمان الامبراطوري، بالقرب من تبريز. لا شك أن مئات من هذه البلاطات تخلق طابعاً فاخراً وبراقاً على الجدران. يمثل القسم الأعلى السيمرغ، الطائر الأسطوري في الملاحم الإيرانية، المصوّر هنا بشكل يبدو واضحاً أنه تحوير لنقوش طائر الفينيق الصينية.

'The King of the Jinn'
folio from *Rasa'il Ikhwan al-Safa*
(Epistles of the Brethren of Purity)

MS Laud Or. 260
Folio 127b–128a
The Bodleian Libraries,
University of Oxford

In this scene from the manuscript, humans are defending themselves before the King of the Jinn, against claims of abuse by the animals. This morality tale admonishes humans for their misguided claims of superiority, and lauds the animals for understanding and celebrating their roles in God's creation.

"ملك الجن"
صفحة من
"رسائل أخوان الصفا"

MS Laud Or. 260
الورقة 127 ب–128 أ
مكتبات بودليان،
جامعة أكسفورد

يظهر هذا المشهد من المخطوطة البشر وهم يدافعون عن أنفسهم أمام ملك الجن، ضد ادعاء الحيوانات بسوء معاملتهم. تحذر هذه الرواية الأخلاقية البشر من ادعائهم الخاطئ بالتفوق على سائر المخلوقات، وتمجد الحيوانات لفهمها والاحتفال في دورها بين خلق الله.

لا لما زعموا وقالوا فقال الملك ما تقول في قول الله تعالى لقد خلقنا الانسان
في احسن تقويم قال الزعيم ان الكتب النبوية لها تاويلات وتفسير غير ما يدل عليه
ظاهر الفاظها يعرفها العلما الراسخون في العلم فسال الملك عنه اهل الجن فقال
الملك الحكيم للجن ما معنى احسن تقويم قال شكل القوم الذين خلق ادم وذريته كانت الكواكب في
اشرافها واوتاد البروج قايمة والزمان معتدل كثير والمواد كثيرة متهيئة لقبول
الصور فجاءت بنيته في احسن صورة واكمل هيئة قال الملك وكفى بهذا فضيلة وكرامة
وافتخارا قال حكيم الجن ان لها معنى غير ما ذكره ويتبين ذلك بقوله تعالى فعدلك
في اي صورة ما شاء ركبك يعني لم يجعلك طويلا دقيقا ولا قصيرا لزيقا بل ما بين ذلك قال
زعيم القوم ونحن لذلك فعل بنا ايضا ربنا جعلنا طوالا دقاقا ولا قصارا لصاقا بل ما بين ذلك
فنحن وهم في هذه الفضيلة والكرامة سوية فقال الانسي لزعيم البهايم من اين
لكم اعتدال القامة واستواء البنية ومناسبة الصورة وقد نرى الجمل العظيم الجثة طويل الرقبة
صغير الاذنين قصير الذنب ونرى الفيل العظيم الخلقة طويل النابين واسع الاذنين صغير
العينين والبقر والجاموس طويل الذنب غليظ القرون ليس له اسنان من فوق ونرى
الكبش عظيم القرنين كبير الاذنين وعلى هذا اكثر الحيوانات والسباع والوحوش والطيور
والهوام مضطرب البنية غير متناسب الاعضاء فقال زعيم البهايم هيهات ذهب
عليك ايها الانسي احسنه وخفي عليك احكمها اما علمت انك اذا عبت المصنوعات فقد
عبت الصانع او لا تعلم ان هذه كلها مصنوعات الباري الحكيم خلقها لحكمة لعلل واسبا[ب]
واغراض لجر المنافع والمضار عنها لا يعلم ذلك الا هو والراسخون في العلم فقال
الانسي خبرنا ايها الزعيم ان كنت حكيم ه ه ه ه

'Isfandiyar fights the Simurgh' folio from the *Shahnameh*

Safavid, Iran (Shiraz)
16th century
Ink, opaque watercolour and gold on paper
MIA.2014 200

"اسفنديار يقاتل السيمرغ"
صفحة من الشاهنامة

الحقبة الصفوية، إيران (شيراز)
القرن السادس عشر الميلادي
حبر وألوان مائية غير شفافة وذهب، على ورق
MIA.2014 200

تصوّر هذه الصفحات من مخطوطة الشاهنامة قصصاً من حياة البطل الفارسي اسفنديار. كلفه والده، الملك كُستاشب، بسلسلة من المهام شبه المستحيلة، مقابل وعد كاذب بالظفر بالعرش. خلال إحدى هذه المهام، يهجم طائر سيمرغ على اسفنديار الذي نجح بقتل الطائر. وفي وقت لاحق، يخون طائر سيمرغ آخر اسفنديار بإعطاء سر هزيمته للبطل رستم إذ قال له: اضرب اسفنديار في عينيه، الجزء الوحيد من جسده الذي لا يقيه درع.

'Isfandiyar entraps the Simurgh'
folio from the *Shahnameh*

Safavid, Iran
1077 AH / 1666–67 CE
Ink, opaque watercolor and gold on paper
MIA.MS 24.2007

"اسفنديار يوقع السيمرغ في الفخ"
صفحة من الشاهنامة

الحقبة الصفوية، إيران
1077 هـ 1666–1667 م
حبر وألوان مائية غير شفافة وذهب، على ورق
MIA.MS 24.2007

"اسفنديار يقتل السيمرغ"
صفحة من الشاهنامة

الحقبة الشيبانية، آسيا الوسطى
القرن السادس عشر الميلادي
حبر وألوان مائية غير شفافة على ورق
MIA.MS.640.2008

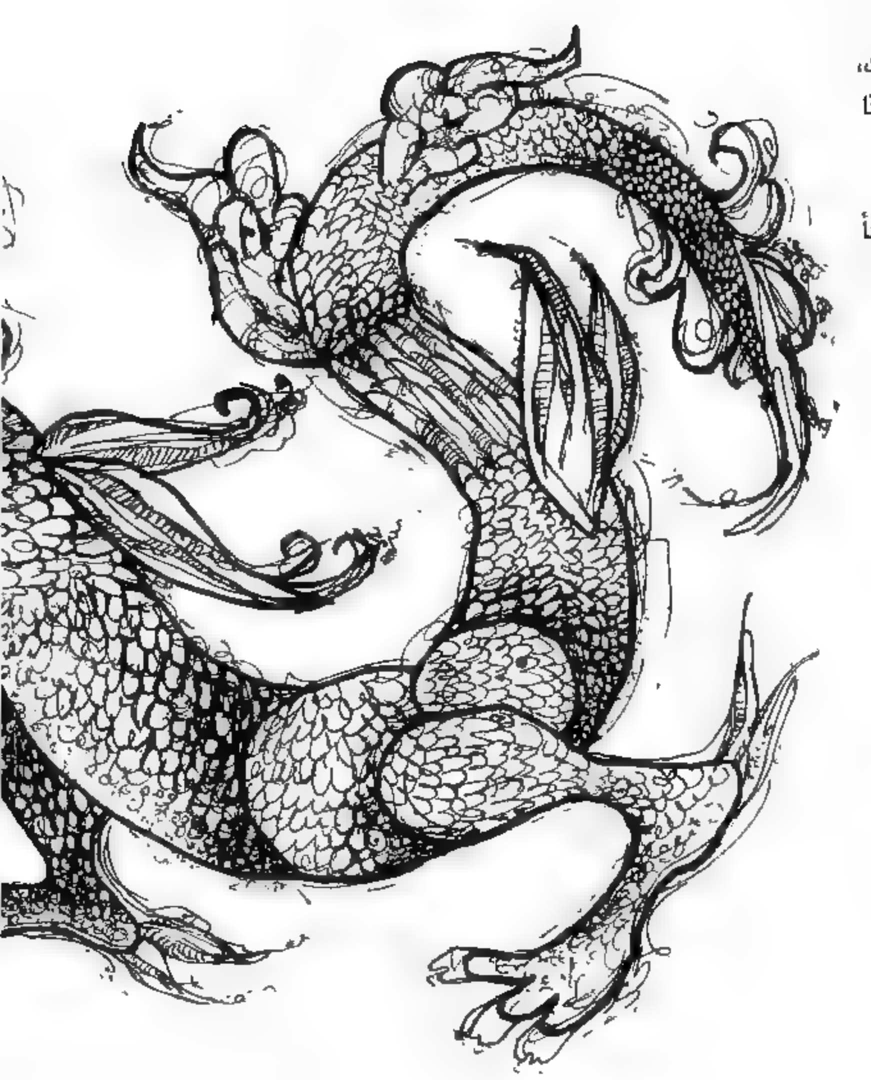
'Isfandiyar killing the Simurgh' folio from the *Shahnameh*

Shaybanid, Central Asia
16th century
Ink and opaque watercolours on paper
MIA MS 640 2008

These *Shahnameh* manuscript pages illustrate stories from the legendary life of the Persian hero Isfandiyar. He is given a series of almost impossible tasks by his father, King Gushtasp, with the false promise of winning the throne. During one of these tasks, a simurgh attacks Isfandiyar, who kills the bird. Later, another simurgh betrays Isfandiyar, by telling the hero Rustam the secret to his defeat: strike Isfandiyar in the eyes, the only armourless part of his body.

اسفنديار والمراحل السبع
(الشاهنامة)

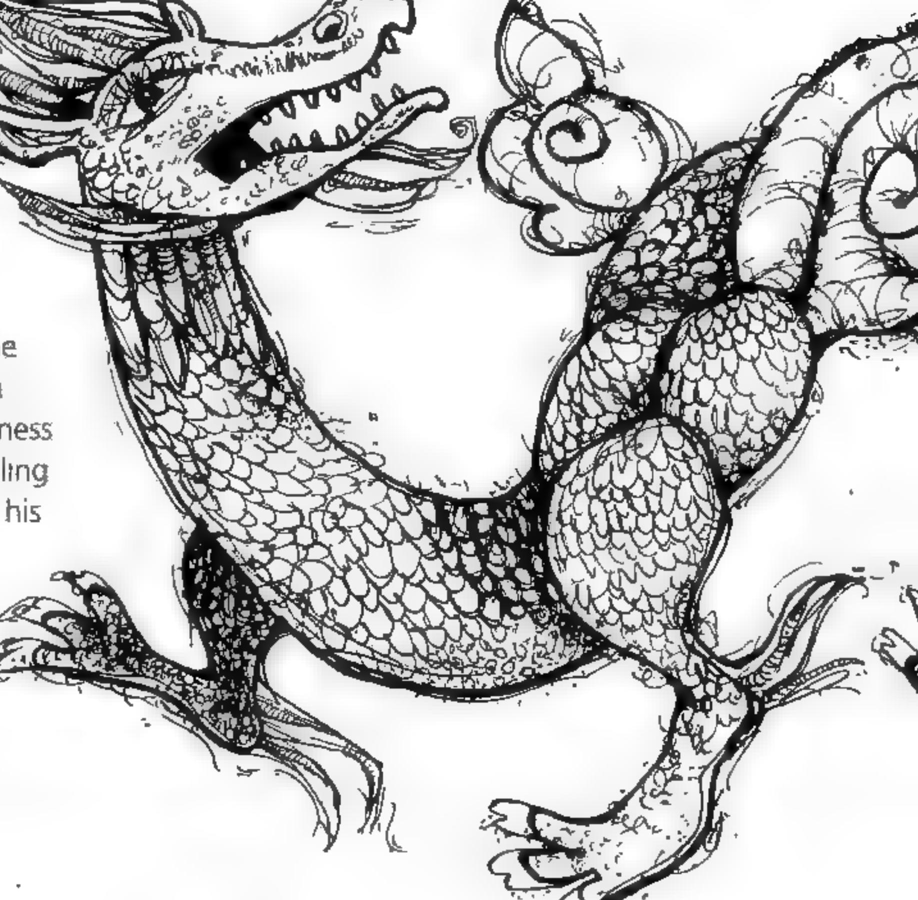
يروي كتاب الشاهنامة حكاية البطل الشاب اسفنديار الذي انطلق مع جيشه لإنقاذ شقيقتيه من الأسر في القلعة النحاسية، وهو سجن عدوّه الملك أرجاسب الطوراني. كان اسفنديار يترك جيشه كل يوم في المعسكر ويذهب وحده لمواجهة عدد من العقبات. في اليوم الأول، قاتل زوجاً من حيوان وحيد القرن وكان كل منهما بحجم الفيل. وفي فجر اليوم الثاني، قتل بسيفه أسداً ولبوة. ثم وصله في اليوم الثالث خبر تنين ينفث ناراً، فعمل اسفنديار مع قواته طوال الليل لبناء عربة مدجّجة بأنصال السيوف. انقض التنين على المعسكر عند الفجر وابتلع العربة واسفنديار الذي كان يمسك بزمامها. نزف التنين دماء كثيرة بسبب الأنصال، فاستطاع البطل أن يحرر نفسه ويقتل الوحش الكاسر. في اليوم التالي، تنكرت ساحرة شريرة بشكل فتاة جميلة لتوقع البطل في شركها. لم ينخدع اسفنديار بمظهرها، وطوقها بسلسلة من الصلب ثم قتل الساحرة. جلب اليوم الخامس سيمرغ، طائر هائل الحجم ولد في النار وله ريش متعدد الألوان. مثل التنين قبله، انجذب السيمرغ إلى العربة التي تنتصب عليها السيوف، وحاول أن يأخذها في مخالبه، لكن، عوضاً عن ذلك، ثقبته الأنصال مائة ثقب وعاجله اسفنديار بضربة قاضية. عقبتا البطل الأخيرتان كانتا عاصفة ثلجية مروعة، وبرية قاحلة من الغبار والرمال، وحرارة لا تطاق. مكافحاً عبر البرية الرهيبة، وصل اسفنديار وجيشه في النهاية إلى القلعة النحاسية. لجأ اسفنديار إلى حيلة ماكرة وقتل عدوّه الملك أرجاسب ثم أنقذ شقيقتيه. كان في كل ليلة من ليالي العقبات يشكر الله على نصرته ويسأله عودة آمنة.

The Seven Stages of Isfandiyar

(Shahnameh)

The *Shahnameh* tells the story of the young hero Isfandiyar, who set out with his army to rescue his two sisters from captivity at the Brazen Hold, the prison of his enemy King Arjasp of Turan. Each day Isfandiyar left his army at camp and went forth alone to face a number of trials. On the first day, he fought a pair of rhinoceros, each as large as an elephant. At dawn on the second day, he killed a lion and a lioness with his sword. Warned of a fire-breathing dragon on the third day, Isfandiyar and his troops worked through the night to build a chariot bristling with sword blades. The dragon, swooping down over the camp at dawn, swallowed the chariot with Isfandiyar at its helm. The dragon lost much blood from the blades, and the hero was able to cut himself free and kill the monstrous beast. The next day, an evil witch disguised herself as a beautiful girl, to ensnare the hero. Isfandiyar, not fooled by her appearance, encircled her in a steel chain and slew the witch. The fifth day brought a simurgh, a huge bird with feathers of many colours. Like the dragon before, the simurgh was entranced by the chariot of swords, and tried to pick it up in its claws, but was instead pierced a hundred times by the blades. Isfandiyar delivered the final blow. The hero's last two trials were a dreadful snow blizzard, and an arid wilderness of dust, sand, and intolerable heat. Struggling through the terrible terrain, Isfandiyar and his army eventually reached the Brazen Hold. Setting a cunning trap, Isfandiyar slew his enemy King Arjasp, and rescued his sisters. Every night before a trial he thanked God for his success and their eventual safe return.

رحلة سندباد الثانية
(ألف ليلة وليلة)

يروي أحد أجزاء ألف ليلة وليلة المعروفة جيداً حكايات ورحلات السندباد وهو مغامر وبحار من بغداد. في رحلته الثانية، سافر بلباس تاجر على ظهر سفينة تجارية ووصل إلى جزيرة رائعة الجمال وافرة الثمار. ابتهج سندباد كثيراً وهو ينظر إلى ما حوله حتى نسي السفينة الراحلة، فتقطعت به السبل. وبينما كان يمشي في الغابة الزاهرة، رأى ما ظن أنه سحابة تحجب أشعة الشمس. عندما اقترب، أيقن أنها لم تكن سحابة، بل طائر رخ (سيمرغ). وهو كائن كبير الحجم وجميل يشبه الطيور. سعياً منه للهروب من الجزيرة، ولمعرفته بالمسافات الشاسعة التي تقطعها هذه الطيور، انتظر حتى حط الطائر على عشه القريب، وسارع إلى ربط نفسه بقدمه. بعد ذلك بقليل، أقلع الرخ وطار إلى أراض بعيدة حاملاً معه السندباد. عندما حط، وجد سندباد نفسه في صحراء. شعر بالخوف في البداية، لكن سرعان ما انصرف انتباهه إلى أرض الصحراء التي كانت مليئة بالألماس وأحجار كريمة أخرى. خاط ما استطاع من الأحجار الكريمة داخل ملابسه، ثم تحاشى أفاعي ووحوش الصحراء بحنكة وشجاعة إلى أن وصل إلى بلدة تجارية. استخدم قطع الألماس التي جمعها ليقايض بها وصوله الآمن إلى بغداد. في احتفال عودته إلى بلاده، قدم سندباد هدايا من الأحجار الكريمة والأموال إلى أصدقائه ومعارفه، وأمتعهم بقصص مغامراته المذهلة.

Sinbad's Second Voyage
(One Thousand and One Nights)

A well-known part of *One Thousand and One Nights* recounts the tales and voyages of Sinbad, an adventurer and sailor from Baghdad. On his second voyage, he set out as a trader aboard a merchant ship, arriving at an island of great beauty and abundance. So enraptured was Sinbad with his surroundings, that he missed the departing ship, and was stranded. Wandering through the lush jungle, he saw what he thought to be a cloud blocking the sun's rays. As it came closer, he realised it was not a cloud, but a simurgh—a huge and beautiful bird-like creature. Keen to escape from the island and knowing the vast distances travelled by such birds, as the simurgh landed in its nearby nest, Sinbad rushed to tie himself to its leg. The simurgh soon took off and flew to distant lands, taking Sinbad along for the ride. On landing, Sinbad found himself in a desert. At first he was frightened, but he was soon distracted by the soil, which was made of diamonds and other precious stones. Sewing what gemstones he could into his clothes, Sinbad avoided the serpents and beasts of the desert with wit and bravery, and arrived in a merchant town. Using the diamonds he had stored, he bartered his safe passage back to Baghdad. In celebration of his return home, Sinbad gave gemstones and money to his friends and relations, and entertained them with the amazing stories of his adventures

سام وزال والسيمرغ
(الشاهنامة)

تروي إحدى أشهر قصص الشاهنامة حكاية سام وزال والسيمرغ. كان سام بطلاً وحاكماً في بلاد الفرس القديمة. لم يكن لديه أولاد وكان يبكي سوء حظه. تمنى أن تلد له المرأة الجميلة، التي كان يفضلها بين نساء بلاطه، طفلاً، وتحققت آماله بسرعة حيث أنجبت له تلك الزوجة إبناً. لكن الصبي زال ولد بشعر أبيض، فاعتبر سام ذلك نذير شؤم وانتابته الكآبة. أبعد زال إلى منطقة جبلية بعيدة جداً كان يعيش فيها السيمرغ. وهو طائر هائل الحجم يتحلى بريش ألوانه مثل قوس قزح. في يوم من الأيام، كانت أنثى السيمرغ تحلق عالياً فوق المنطقة بحثاً عن طعام لأفراخها، فرأت زال، وحملته بين مخالبها ثم اقتادته إلى عشها. شعرت السيمرغ بالشفقة على وجهه الباكي، فقاتته بأفضل الأطعمة إلى أن أصبح شاباً قوياً وصلباً. وصلت أخبار هذا الشاب المجيد إلى بلاط سام، مشعر بالعار لنبذه إبنه، وذهب إلى الجبال لكي يستعيده. رغم حزن الأمومة في قلبها، تخلت السيمرغ عن زال، وأعطته ثلاث ريشات سحرية عليه أن يحرقها عندما يحتاج عونها. عاد زال مع سام إلى مملكة والده، حيث ابتهج به الناس واحتفلوا بعودته.

Sam, Zal, and the Simurgh
(Shahnameh)

One of the most famous tales from the *Shahnameh* tells the story of Sam, Zal, and the Simurgh. Sam was a hero and ruler of ancient Persia He had no children, and lamented his misfortune. He hoped that a beautiful woman he favoured at court would bear him a child and, soon enough, they married and she indeed gave birth to a son. But the boy, Zal, was born with white hair. Sam thought this was a sign of ill fortune and felt deeply grieved. Zal was banished to a mountainous land far away which was home to a simurgh—an immense bird with feathers of rainbow colours. One day, the simurgh was flying high overhead, looking for food for her chicks. Catching sight of Zal, she picked him up in her claws, and took him to her nest. Taking pity on his weeping face, the simurgh fed him with the finest food, until Zal was a strong and vigorous young man. Soon, news of this glorious youth reached Sam's court. Overcome with shame at rejecting his son, Sam set out for the mountains to bring Zal home. With a mother's breaking heart, the simurgh released Zal, giving him three magical feathers that he should burn to call her if he ever needed help. Zal returned with Sam to his father's kingdom, where the people rejoiced in celebration.

The Shahnameh

The *Shahnameh* (Book of Kings) is an ancient Persian epic poem, written down by Firdausi in the 10th century to gain the favour of emperor Mahmud of Ghazna. The poem deals with the ancient and detailed stories of the Persian kings, whose right to rule was implicitly extended to their descendants. Many later court poets associated their patrons with this heroic lineage. The *Shahnameh* is a brilliant combination of myth and history, of power and loss, and of heroes and the vanquished. Key to these tales are the heroes who feature in them, their animal familiars, and supernatural spirits or beings such as dragons, simurghs, and *jinn* (genies), including *ifrit*. These creatures act as shorthand for these stories, even long after the tales which inspired them were forgotten or altered.

Power, Responsibility, and Royal Legitimacy

Stories from the pre-Islamic period contained important information about cultural histories and identities. Members of fledgling Islamic governments adopted and adapted these stories in order to consolidate their rule, to be more effective in dealing with their populations, and to legitimise their dynastic ambitions.

Responsibility was often a key to legitimacy, requiring rulers to demonstrate goodness of character and the means by which they cared for their people. Often this was achieved by replicating actions or symbols closely associated with heroic figures in stories and by linking particular stories with a ruler's family or ancestors. Rulers patronised artworks that highlighted these connections, such as richly-illustrated copies of the *Shahnameh*, and displayed symbols or characters from well-known tales in their palaces and on their person, for instance using simurgh tiles or tiger-stripe tunics.

FIRE

مراجع إضافية

Children's Reading List

Gillespie, Frances, *The Blue Jackal and Other Animal Fables from the Islamic Lands* (London. Medina Publishing, 2014)

Johnson-Davies, Denys and Sabiha Khemir, *The Island of Animals* (London. Quartet Books, 1994).

Lumbard York, Alexis, Nasr, Hossein Seyyed and Demi, *The Conference of the Birds* (Bloomington: Wisdom Tales, 2012)

Milbourne, Anna and Alida Massari, *Illustrated Arabian Nights* (London Usborne, 2013).

Shahrukh, Husain and Micha Archer *The Wise Fool: Fables from the Islamic World* (Oxford Barefoot Books 2011)

Wood, Ramsay and Margaret Kilrenny, *Kalila and Dimna, Vol 1 Fables of Friendship and Betrayal* (London. Saqi Books, 2008).

Wood, Ramsay, *Kalila and Dimna, Vol 2: Fables of Conflict and Intrigue from the Panchatantra, Jatakas, Bidpai, Kalila and Dimnah and Lights of Canopus* (Southampton Zirac Press, 2012)

قائمة مراجع لليافعين بالعربية

موفق موري الجبر، حكايات كليلة ودمنة، (سوريا: دار الكوثر، 2008)

محمد باكير، حكايات من ألف ليلة وليلة، (سوريا : دار الكوثر، 2009).

فرانسس جيليسبي، ابن آوى وقصص أخرى من البلاد الإسلامية، (الدوحة- قطر مدينة للنشر، 2014).

شرف الدين، فاطمة، جرة السمن والعسل: سلسلة من وحي كليلة ودمنة، (الشارقة : كلمات للنشر، 2009).

سناء شبلي، حكاية صياد سمك : من وحي كليلة ودمنة، (الشارقة، كلمات للنشر، 2009).

عبد المنعم هاشمي، حكايات من كليلة ودمنة، (دار ربيع للطباعة والنشر، 2009)

Further Reading

Abdullaeva, F.I. and C.P Melville, *The Persian Book of Kings. Ibrahim Sultan's Shahnama* (Oxford Bodleian Library, 2008)

Atıl, Esin, *Kalila wa Dimna Fables from a Fourteenth-century Arabic Manuscript* (Smithsonian Institution Press, 1981)

Canby, Sheila R. and Phil Mariani, *The Shahnama of Shah Tahmasp The Persian Book of Kings* (New York. Metropolitan Museum of Art, 2011).

Contadini, Anna, *Arab Painting Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts* (Leiden, Boston: Brill, 2007)

The Kitab Manafi al-Hayawan in the Escorial Library (Bruschettini Foundation for Islamic and Asian Art, 1989)

'The Ibn Bakhtīshū' Bestiary Tradition: The Text and Its Sources,' *Medicina nei secoli* 6, no. 2 (1994), 349

World of Beasts. A Thirteenth-Century Illustrated Arabic Book on Animals (The Kitāb Na't al-Hayawān) in the Ibn Bakhtīshū' Tradition (Leiden, Boston Brill, 2012)

Cowen, Jill Sanchia, *Kalila wa Dimna An Animal Allegory of the Mongol Court: The Istanbul University Album* (New York: Oxford University Press, 1989)

Edgerton, Franklin, *The Panchatantra Reconstructed, vol 1 Text and Critical Apparatus, vol. 2: Introduction and Translation* (New Haven, Connecticut American Oriental Series, 1924)

Foltz, Richard C., *Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures* (Oxford. Oneworld, 2006)

Grabar, Oleg and Sheila Blair, *Epic Images and Contemporary History: The Illustrations of the Great Mongol Shahnama* (Chicago University of Chicago Press, 1980)

Haddawy, Husain and Muhsin Mahdi, *The Arabian Nights (Alf Laylah wa Laylah)* (New York. W W Norton & Co, 1990)

Munther, Abdullatif Younes, *Tales from Kalila wa Dimna. An Arabic Reader* (New Haven: Yale University Press, 1989)

Naithani, Sadhana, 'The Teacher and the Taught Structures and Meaning in the Arabian Nights and the Panchatantra,' *Marvels & Tales* 18, no. 2 (2004), 272-85

O'Kane, Bernard, *Early Persian Painting Kalila wa Dimna Manuscripts of the Late 14th century* (London IB Tauris, 2003)

Raby, Julian, 'Between Sogdia and the Mamluks A Note on the Earliest Illustrations to Kalila wa Dimna,' *Oriental Art* 33, no 4 (1987), 381–98

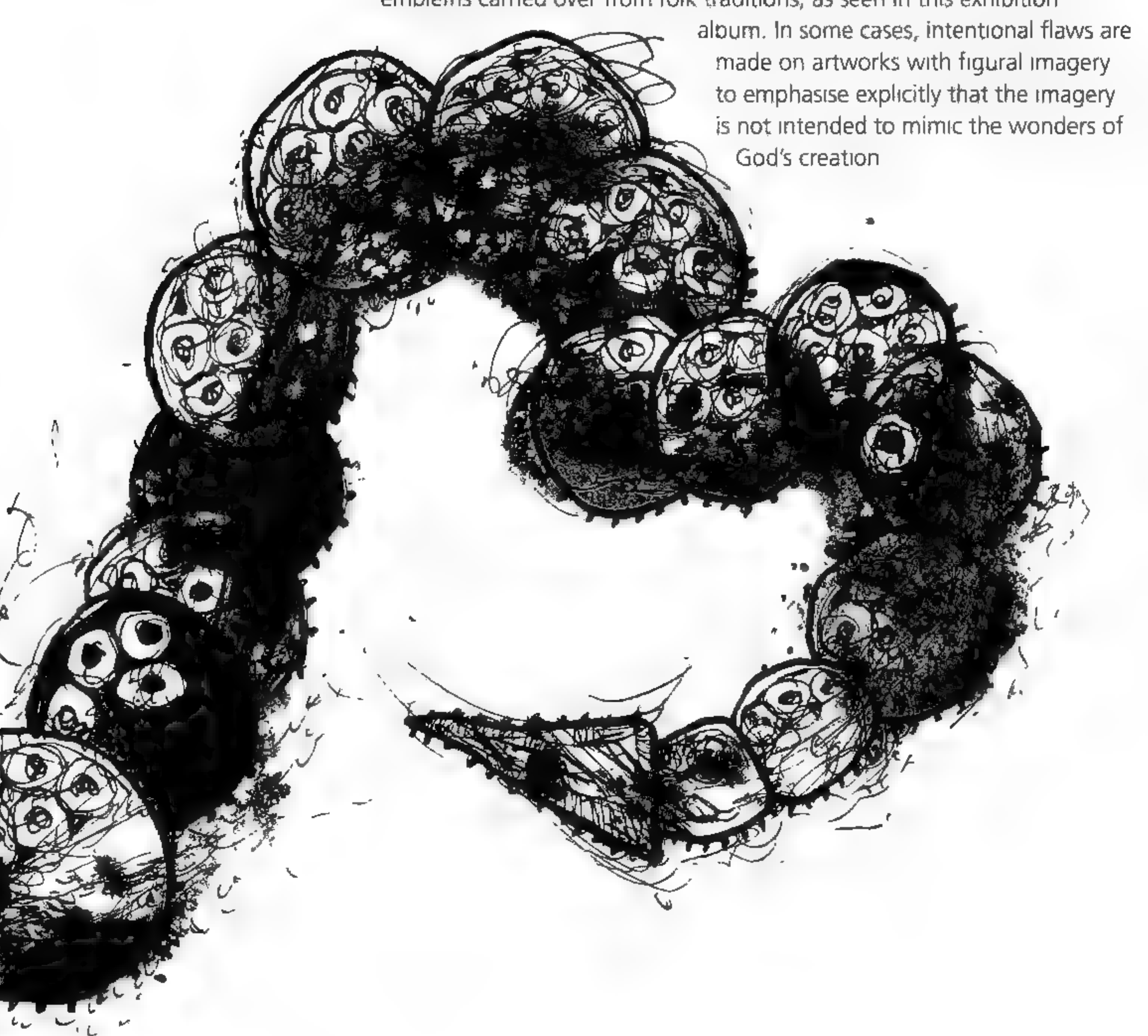
Robinson, B. W , Eleanor Sims and Manijeh Bayani, *The Windsor Shahnama of 1648* (London. Azimuth Editions, 2007)

Simpson, Marianna Shreve, *The Illustration of an Epic The Earliest Shahnama Manuscripts* (New York. Garland, 1979).

Wood, Ramsay, *Kalila and Dimna Fables of Friendship and Betrayal* (London; Berkeley, California: Saqi, 2008)

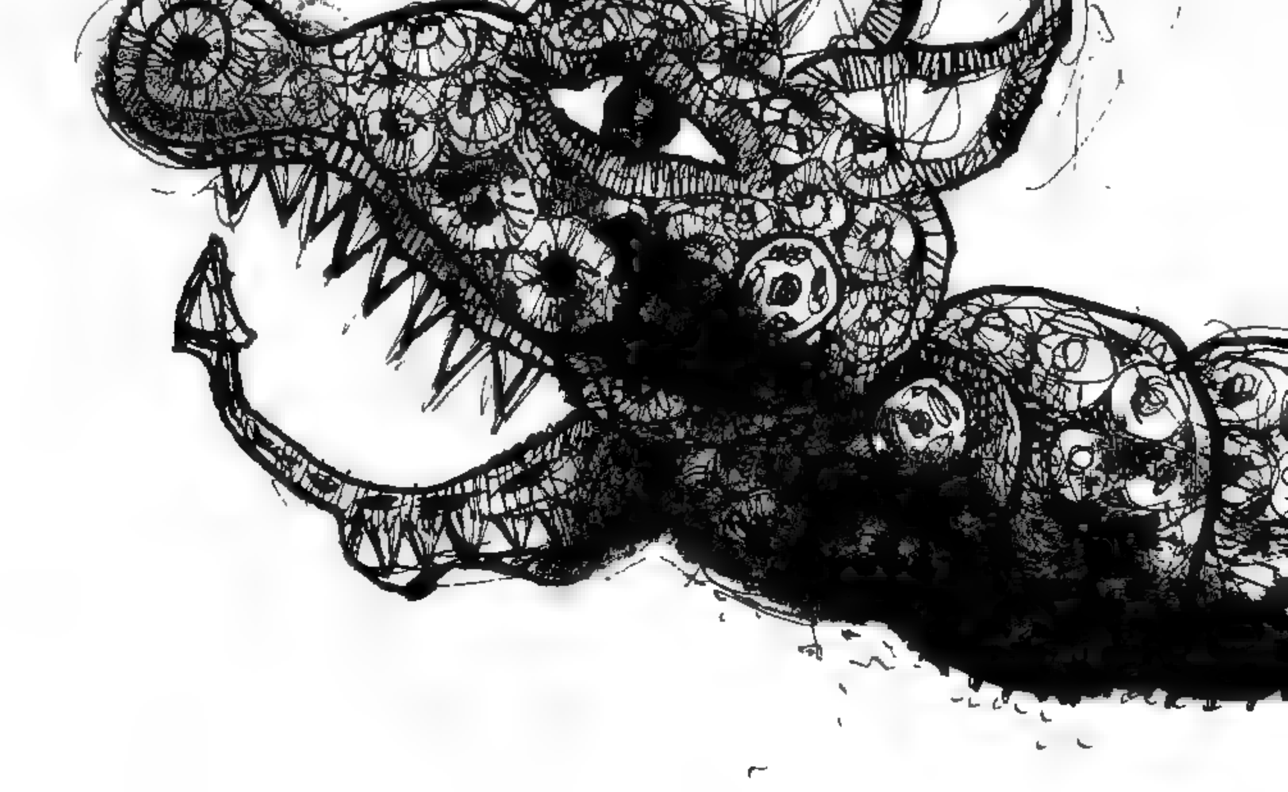
Animals in Art

Religious injunctions in the Islamic world mean that figural imagery is not present in the religious arts, including those in mosques, Qur'ans, and sacred writings. In the secular context, however, there is a joyous abundance of figural imagery in the visual arts. Such images were often used as teaching aids, with a strong moral component, or as protective emblems carried over from folk traditions, as seen in this exhibition album. In some cases, intentional flaws are made on artworks with figural imagery to emphasise explicitly that the imagery is not intended to mimic the wonders of God's creation

This exhibition album focuses on the real and mythical animals that feature in the legends, tales and fables of the Islamic world. These creatures introduce us to the stories in which they appear—including well-known and beloved classics like the *Shahnameh*, *Kalila wa Dimna*, and *One Thousand and One Nights*. The wide variety of objects presented in the exhibition—manuscripts, textiles, ceramics, jewellery, glass, and metalwork—range from the 10th to the 19th centuries and demonstrate the enduring appeal of these characters and tales. They are arranged here according to the four natural elements in which the creatures live: fire, air, earth, and water

Animals feature in the artistic production of diverse cultures from far-flung times and places, which are connected by their shared celebration of fables and the message and instructions contained in their stories. Animal fables in the Islamic world are based upon the rich traditions of pre-Islamic legends and tales which were added to by new generations of storytellers and writers. Stories and their heroes were used to explain natural phenomena, to offer protection, and to illuminate paths for humans to follow. They were shared in many ways, through storytelling, public performance, and illustrated manuscripts

From beasts of burden to fearsome predators, from mythical creatures to domestic pets, animals have played a vital role in humanity's experience of the natural world. Artistic depiction of animals emerged in the cave paintings of Europe and Asia 35,000 years ago, and the use of animal motifs, stories, and symbols is central to the artistic production of many cultures, including that of the Islamic world

This practice is alive in the illustrations and motifs seen in the *Marvellous Creatures* exhibition across a wide range of objects, including ceramics, metalwork, glass, and manuscripts. Reflecting the diversity of Islamic art production, the objects originate from across the wider Islamic world, from a variety of time periods. In addition to evoking a sense of wonder, the artworks demonstrate the creativity and versatility of artists in adapting a variety of zoomorphic motifs across different media. The timeless tales of *Kalila wa Dimna*, the *Shahnameh*, and *One Thousand and One Nights* highlighted in the exhibition make use of animal protagonists to illuminate very human virtues and foibles It is our hope that this exhibition successfully introduces these ancient stories to a young audience who will carry the meaning of these tales into their own lives, and draw on their artistic and literary heritage to better understand the natural world, and their place within it

MIA is most grateful for the support of the British Museum, the British Library, the Bodleian Library, and Qatar's very own Orientalist Museum, whose collaborative efforts allowed us to share such interesting stories with our audiences.

Finally, I would like to extend a special thanks to the MIA team who made the exhibition and this publication possible.

Aisha Al Khater
Director, Museum of Islamic Art (MIA)

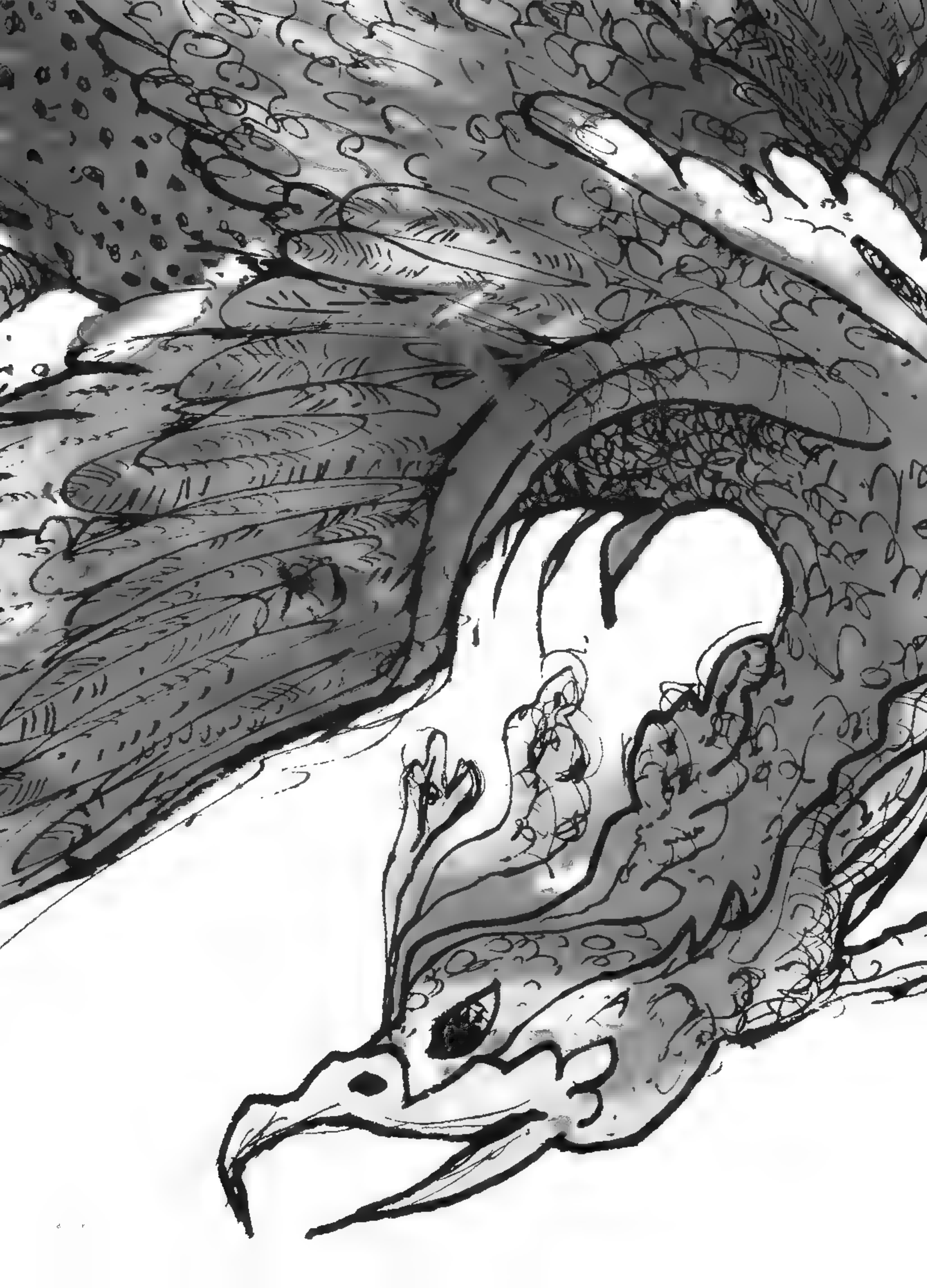

It is a pleasure to present the album for *Marvellous Creatures: Animal Fables in Islamic Art*. This exhibition and publication have special appeal to children, young people, and families of Qatar, who are warmly-welcomed audiences and partners in our museums, collections, and educational projects.

The wide variety of objects displayed in the exhibition speaks to the enduring appeal of stories, both for historic as well as contemporary audiences. Common in the richly-illustrated arts, such artworks provide a beautiful and fanciful insight into the lives of those who have come before us, and whose stories we still share. This exhibition was an opportunity to highlight the deep cultural connections between Qatar and other areas of the Islamic world, as well as to feature the living cultural heritage of our country, where myths, stories, and legends are still told.

Each object in this exhibition tells a fascinating story. We hope that visitors and readers will be inspired to share their own childhood stories as well as celebrate the many fables and myths from other cultures. The Museum of Islamic Art (MIA) for the very first time is showcasing masterpieces from the national collection, as well as international institutions. I take this opportunity to thank all our lenders, and specialists who worked endlessly to put this show together.

Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Chairperson, Qatar Museums Board of Trustees

EARTH 85

Mirrors for Princes **86**

Kalila wa Dimna 87

The Lion and the Jackal (*Anvar-i Suhayli*) 89

The Lion and the Clever Hare (*Kalila wa Dimna*) 92

The Two Elephants (*Sulwan Al-Muta'a fi 'Udwan al-Atba'*) 94

Objects **96**

WATER 113

Transmission, Tradition, and Performance **114**

Karagöz Plays 115

The Three Fish (*Kalila wa Dimna*) 117

The Hero Faridun Crossing the Tigris (*Shahnameh*) 120

Objects **122**

Contents

Foreword 9
Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Chairperson, Qatar Museums Board of Trustees

Preface 11
Aisha Al Khater
Director, Museum of Islamic Art (MIA)

Marvellous Creatures 12

Animals in Art 13

Further Reading 14

FIRE 17

Power, Responsibility, and Royal Legitimacy 18

The Shahnameh 19

Sam, Zal, and the Simurgh (*Shahnameh*) 21

Sinbad's Second Voyage (*One Thousand and One Nights*) 24

The Seven Stages of Isfandiyar (*Shahnameh*) 26

Objects 28

AIR 53

Understanding and Interpreting the Natural World 54

Talismans and Portents 55

A Tale of Abu Mohammad Lazybones (*One Thousand and One Nights*) 57

The Birds Assemble (*Conference of the Birds*) 60

Objects 62

Qatar Museums

Her Excellency
Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Chairperson, Board of Trustees

His Excellency
Sheikh Hassan bin Mohammed bin Ali Al Thani
Vice-Chairperson, Board of Trustees

Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud
Special Advisor to the Chairperson and Acting CEO

Museum of Islamic Art (MIA)

Aisha Al Khater, *Director*
Daniel Brown, *Deputy Director, Operations*
Dr Ilka Schacht, *Deputy Director, Collections*
Dr Thalia Kennedy, *Deputy Director, Education*

Curatorial and Research:
Dr Leslee Michelsen, *Head of Curatorial and Research (Exhibition Curator)*
Dr Mounia Chekhab-Abudaya, *Curator for North Africa and Iberia*
Bill Greenwood, *Curator for Central Islamic Lands*
Dr Nur Sobers-Khan, *Curator for Turkey*
Hanan Al Said, *Senior Researcher*

Collections Management:
Jonathan Wilson, *Head of Collections Management*
Nancy Konstantinou, *Registrar*
Younes Janahi, *Collections Coordinator*
Marie Martin, *Collections Coordinator*
Mona Saleh Ali Alsaie, *Documentation Specialist*
Clémence Bergal, *Documentation Researcher*
Elena Newman, *Documentation Coordinator*
Craig Huey, *Senior Art Handler*
Martin Byrne, *Art Handler*
Charles Mahaffee, *Art Handler*

Conservation:
Aristoteles Georgios Sakellariou, *Head of Conservation*
Geraldine Aubert, *Metals and Jewellery Conservator*
Amelie Couvrat-Desvergnes, *Paper Conservator*
Reem Al Khuzaei, *Laboratory Coordinator*
Stefan Masarovic, *Stone and Wood Conservator*
Johanna Olafsdottir, *Ceramics and Glass Conservator*
Tatiana Zhdanova, *Textiles and Carpets Conservator*

Exhibitions:
Shaika Al Nassr, *Head of Exhibitions*
Angelina Mountford, *Senior Exhibitions Specialist*
Rosalie Wiesner, *Exhibitions Coordinator (Exhibition Project Manager)*

Galleries:
Steve Barclay, *Head of Galleries*
Joseph Encinares, *Senior Gallery Supervisor*
Reynaldo Batungbakal, *Gallery Technician*
Romel Dela Vega, *Gallery Technician*
Ovel Mangune, *Gallery Technician*

Multimedia:
Marc Pelletreau, *Head of Multimedia*
Samar Kassab, *Studio Photographer*
Amin Diban, *Photographer*
Christian Sánchez, *Senior Video / Film Specialist*
Faris Edakkunimal, *3D Modelling Animator*

Publications:
Jorell Legaspi, *Head of Publications*
Randa Takieddine, *Graphic Design Specialist*

Marketing:
Areej Grizi, *Head of Marketing*
Nairouz Fathalli, *Communications Coordinator*
Ahood Al Taweel, *Graphic Designer*

Online Content:
Ian Edelman, *Head of Online Content*
Osman Ahmed, *Senior Social Media Specialist*
Hadeel Almazeedi, *Online Content Editor*
Betty Chacko, *Web Developer Designer*

Translation:
Salam Shughry, *Head of Translation*

Learning and Academic Programmes:
Nora Abdulmajeed Hussain, *Public Programmes Senior Coordinator*

Community Outreach:
Fatma Al Hitmi, *Acting Head of Community Outreach*
Sarah Tose, *Education Coordination Officer*
Mariam Al Ansari, *Community Outreach Coordinator*
Safa Arshad, *Community Outreach Coordinator*

Art Education:
Dr Sabrina Puppin, *Head of Art Education*
Melina De Moura, *Art Educator*
Noor Qussini, *Art Educator*
Roya Souag, *Art Educator*
Diyala Zada, *Art Educator*

Calligraphy:
Elsaid Elensari, *Head of Calligraphy*
Hassan Ali, *Calligraphy Specialist*
Hussein Ahmed, *Calligraphy Specialist*

Museum Guides:
Rowda Mohammed, *Head of Museum Guides*
Abdulla Al Dosari, *Senior Museum Guide Coordinator*
Salma Al Ahbabi, *Museum Guide*
Mahmoud Ali, *Museum Guide*
Fatemeh Bahadori, *Museum Guide*
Ahmed Hussain, *Museum Guide*
Mashael Ibrahim, *Museum Guide*
Saeed Al Marri, *Museum Guide*
Aesheh Piroozi, *Museum Guide*
Najla Al Qahtani, *Museum Guide*
Funoon Al Shamari, *Museum Guide*

Library:
Susan Parker-Leavy, *Head of Library*
Abdul Tawab Khudary, *Library Expert*
Ahmed Al Marzoq, *Senior Public Service Librarian*
Ehab Mohammed, *Senior Specialist Children Librarian*
Aisha Al Horr, *Senior Technical Services Coordinator*
Sheikha Sheema Al Thani, *Senior Technical Services Coordinator*
Haitham Hamad, *Library Coordinator*
Soumeya Menber, *Library Coordinator*

Administration:
Rola Sheikh, *Head of Administration*
Abdul Waheed Ishaaq, *Admin Clerk*
Masoomah Salari, *Business Manager*

Security:
Mohammed Al Ansari, *Head of Security*

Facilities:
John Shields, *Acting Head of Facilities*
Efren Arceo Asido, *Facility Engineer*
Larry Fabriga, *Facility Engineer*
Ahmad Al Saadi, *Facility Technician*
Rolan Tuazon, *Facility Technician*
Alshaimaa Salah Elasmar, *Senior Coordinator*
Rashid Al Muraikhi, *Senior Facilities Coordinator*
Amin El Shenawy, *Senior Facilities Coordinator*

Logistics:
Mark Ould, *Head of Logistics*
Rohit Thottungal, *Logistics Officer*

Events:
Diana Rizk, *Head of Events*
Myrna Batir, *Senior Events Coordinator*
Faraz Ahmed, *Events Coordinator*
Mashael Al Mohammadi, *Events Coordinator*

Visitor Services:
Merידy Wilson, *Head of Visitor Services*
Ohod Al Ahmad, *Visitor Services Clerk*
Fatema Al Aknah, *Visitor Services Clerk*
Nawal Al Alesay, *Visitor Services Clerk*
Mahjan Al Bulushi, *Visitor Services Clerk*
Mohammed Al Haddad, *Visitor Services Clerk*
Shaima Hamad, *Visitor Services Clerk*
Sarah Hamzawi, *Visitor Services Clerk*
Shahad Al Hashmi, *Visitor Services Clerk*
Abdulrahman Al Horeb, *Visitor Services Clerk*
Mohammed Juma, *Visitor Services Clerk*
Jawahir Al Kurbi, *Visitor Services Clerk*
Aisha Al Mousa, *Visitor Services Clerk*
Muna Osman, *Visitor Services Clerk*
Mohamed Al Rahma, *Visitor Services Clerk*
Shaima Al Sayegh, *Visitor Services Clerk*
Talal Al Shammari, *Visitor Services Clerk*
Faisal Al Tamimi, *Visitor Services Clerk*

MIA Park:
Robert East, *Head of MIA Park*
Salem Al Aswad, *Senior Specialist*
Khalid Hamad Al Marri, *Park Coordinator*
Yasser Shazly, *Park Coordinator*
Jarryd Brown, *Merchandising Clerk*

Marvellous Creatures
Animal Fables in Islamic Art
Exhibition Dates: 4 March – 11 July 2015
Museum of Islamic Art (MIA)
Doha, Qatar

Publication
Texts:
Dr. Mounia Chekhab-Abudaya, Bill Greenwood,
Dr. Thalia Kennedy, Dr. Leslee Michelsen,
Dr. Nur Sobers-Khan

Imaging:
Samar Kassab, Marc Pelletreau

Illustrations:
Charlene Kasdorf

Translation:
Viviane Hamza

Copyediting:
Clelia Palmese, Salam Shughry

Art Direction and Cover Design:
Giacomo Merli, Randa Takieddine

Book Design:
Moreno Marchese

Project Management:
Jorell Legaspi, Michele Pizzi

Silvana Editoriale Production Management:
Dario Cimorelli

Silvana Editoriale Production Coordination:
Michela Bramati

English Typefaces: Frutiger, MIA Font
Arabic Typefaces: Tanseek, MIA Font

Credits
All Images © Museum of Islamic Art (MIA), Doha

Except for:
Pages 36–37, 106: © The Bodleian Libraries, University of Oxford
Page 105: © The British Library Board, Add. 18579 f.311v
Pages 134–135: © The Trustees of the British Museum, London

The stories in this book are summaries based on original historic texts and sources.

Printed and bound in Italy. First Edition.

ISBN 9788836630752

About the Authors:

Dr. Mounia Chekhab-Abudaya is the Curator for North Africa and Iberia at the Museum of Islamic Art (MIA), Doha. She completed her Ph.D. in Islamic Art History and Archaeology at the Pantheon Sorbonne University in Paris, with a specialisation in Maghreb and the Sahara regions. Dr. Chekhab-Abudaya taught Islamic Art at BA and MA levels for four years at the Pantheon Sorbonne and INALCO and helped at the Department of Islamic Art at the Louvre Museum in Paris. At MIA, she has curated *Hajj – The Journey through Art* (2013–14) in collaboration with the British Museum, and is co-curating *Qajar Women* (2015).

Bill Greenwood is the Curator for Central Islamic Lands at the Museum of Islamic Art (MIA), Doha. He studied Arabic and Middle Eastern Studies at the University of Cambridge, and Art History at the School of Oriental and African Studies, London. He worked as a curatorial assistant on previous MIA exhibitions: *Gifts of the Sultan* (2012), *Arabick Roots* (2012), and *Ferozkoh: Tradition and Continuity in Afghan Art* (Doha, 2012; London, 2013), and was the lead curator of *Steel and Gold: Historic Swords from the MIA Collection* (2013), *Kings and Pawns: Board Games from India to Spain* (2014), and most recently *The Tiger's Dream: Tipu Sultan*, which opened in September 2014.

Dr. Thalia Kennedy is Deputy Director, Education at the Museum of Islamic Art (MIA), Doha. Her academic training is in Islamic art and architectural history, in which she holds her Ph.D. (2006) and has published peer-reviewed research. From 2002 to 2007, Dr. Kennedy held teaching positions at the Institute of Ismaili Studies, the Victoria and Albert Museum and the School of Oriental and African Studies in London. From 2007 to 2010 she was the founding Director of the Turquoise Mountain Institute for Afghan Arts and Architecture in Kabul, and remains a serving member of the Institute's Board of Directors. In 2011, Dr. Kennedy held guest scholarships at the Getty Conservation Institute and Doris Duke Foundation for Islamic Art, before joining MIA in 2012 to lead the education teams.

Dr. Leslee Michelsen is the Head of Curatorial and Research at the Museum of Islamic Art (MIA), Doha. She earned her Ph.D. in Islamic Art History at the University of Pennsylvania, with a specialisation in mediaeval Central Asia and Iran. Previously a lecturer in art history at Parsons Paris School of Art + Design and the Turquoise Mountain Foundation in Kabul, Dr. Michelsen was the lead curator of *Ferozkoh: Tradition and Continuity in Afghan Art* (Doha, 2012; London, 2013) and *Marvellous Creatures: Animal Fables in Islamic Art* (2015). Her upcoming exhibitions include a study of Mughal jade, and research on the MIA collection of lustre and *mina'i* wares.

Dr. Nur Sobers-Khan is the Curator for Turkey at the Museum of Islamic Art (MIA), Doha. She completed her Ph.D. in Ottoman History in 2012 at the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies at the University of Cambridge, having previously completing a BA in Oriental Studies (Arabic and Persian) at the same institution in 2006. From 2012 to 2013, Dr. Sobers-Khan was the Iran Heritage Curator for Persian Manuscripts at the British Library, where she was engaged in creating a digital reference tool for the Persian manuscripts. At MIA she curated *Building Our Collection: Safavid and Mughal Albums* (2014) and is co-curating *Qajar Women* (2015).

Authors' Acknowledgements:

We would like to express special thanks to Dr. Yael Rice of Amhert College, Dr. Ladan Akbarnia of the British Museum, Dr. Alistair Watson of the Bodleian Library, and Lisa Malcolm of the Orientalist Museum. We would like to thank Mikaela Byers for her contribution to stories research. In addition, we are grateful to our publisher Silvana Editoriale for their dedicated collaboration with the MIA Publications and Multimedia teams. Finally, we would like to dedicate this album to the children and young people of Qatar—we thank you for reading and listening to our stories, and cannot wait to hear some of yours.

His Highness the Father Amir
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani

His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani,
Amir of the State of Qatar

متحف الفن الإسلامي
Museum of Islamic Art

Marvellous Creatures

Animal Fables in Islamic Art

SilvanaEditoriale

